

Marion Augustin • Bruno Heitz

L'HISTOIRE DE L'ART EN BD

L'intégrale

casterman

Marion Augustin • Bruno Heitz

L'HISTOIRE DE L'ART EN BD

Voyez Monet, je peins en plein air...

Enfin mon ami... il n'est jamais trop tard !

casterman

À Pablo, Émile et Noé.
M. A.

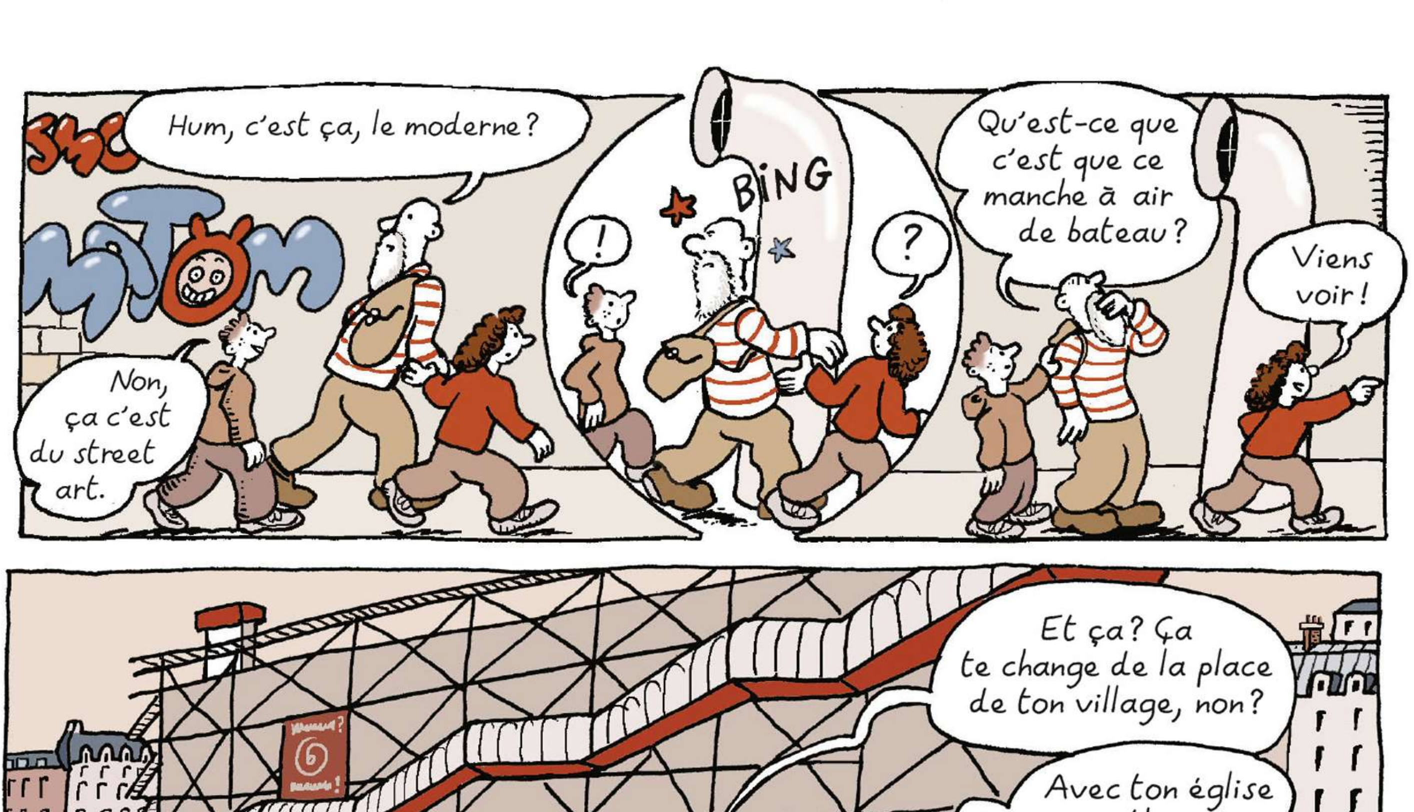
Dans nos vies, **l’art est partout** : dans les musées, bien entendu, mais aussi sur les affiches publicitaires, dans les films, journaux, vidéos, ou encore dans la forme des objets, des maisons et des monuments… Mais d’où vient-il ? Pourquoi les hommes ont-ils désiré produire des œuvres d’art ? Quels sont les artistes qui ont marqué l’histoire ? Comment ont-ils travaillé ? Avec quels outils, quels matériaux ? Comment les œuvres d’art ont-elles été transmises d’une civilisation à l’autre ? Pourquoi certaines ont-elles été oubliées quand d’autres sont précieusement conservées, admirées, adulées ?

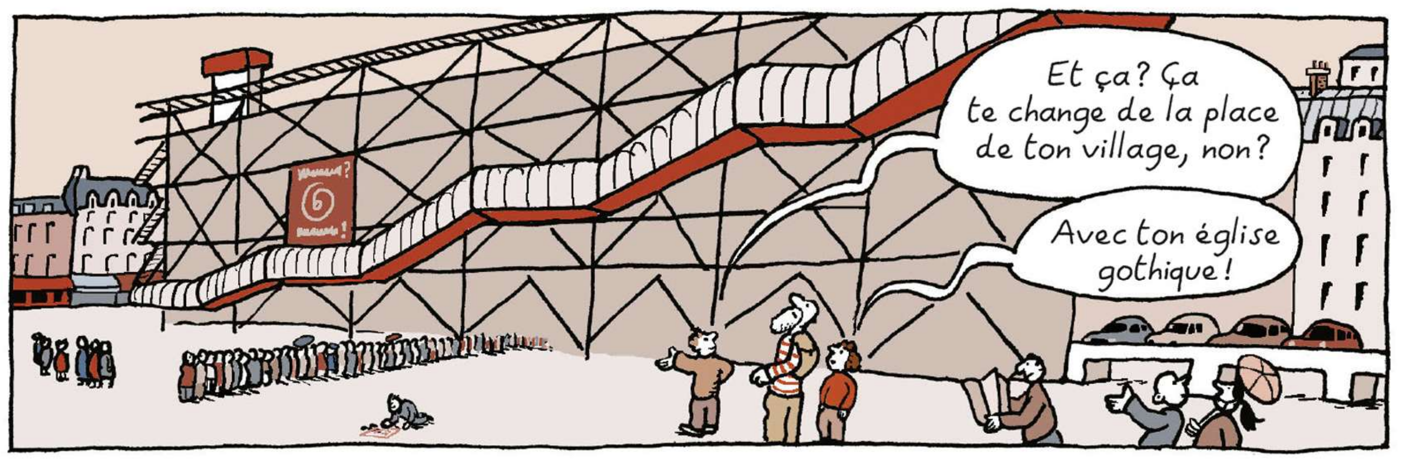
Cette histoire de l’art en bandes dessinées retrace les liens entre les principaux mouvements artistiques en Occident, depuis la naissance de l’art il y a 70 000 ans jusqu’à aujourd’hui. Elle nous fait voyager de la Mésopotamie aux États-Unis, de l’Égypte à la Chine, en passant très longuement par l’Europe…

Cette histoire se consacre essentiellement aux arts visuels que sont la peinture, la sculpture et l’architecture mais elle n’oublie pas les installations ou le street art.
Tournez cette page pour plonger dans la fabuleuse histoire de l’art à travers les âges… trésors d’imagination, merveilles de créativité, vous serez étonnés, surpris, intrigués et probablement émus.

PAPI !!!
Pour une fois que c'est toi qui viens chez nous...
On va t'emmener en ville !
D'accord. Montrez-moi les endroits que vous préférez.
Le Stade de France ?
On pourrait aller au cinéma ?
Et pourquoi pas une promenade au hasard ?
METRO
HOTEL DE VILLE
On va te montrer quelque chose de très moderne !
Moderne ?

Hum, c'est ça, le moderne?
Non, ça c'est du street art.
BING
!
?
Qu'est-ce que c'est que ce manche à air de bateau?
Viens voir!

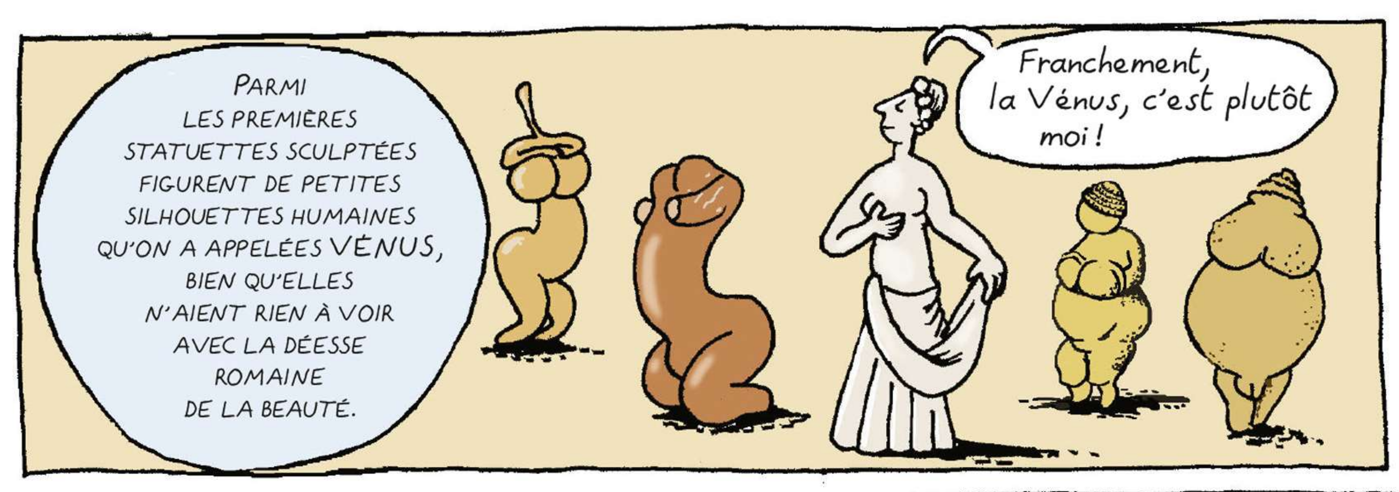

Et ça? Ça te change de la place de ton village, non?
Avec ton église gothique!

Mon église gothique est très moderne par rapport à une église romane!

Et les églises romanes étaient plus modernes que les temples romains?
Et alors, le château de Versailles, encore plus moderne?

Moderne ou pas, ça commence quand, l'art?
Ah ça... il faut commencer par le commencement...

PRÈS DE DEUX MILLIONS D'ANNÉES SÉPARENT LES PREMIERS OUTILS FABRIQUÉS PAR L'HOMME DES PREMIÈRES TRACES D'ART, DATANT D'ENVIRON 75 000 ANS. CE SONT DES BÂTONNETS D'OCRE GRAVÉS TROUVÉS DANS UNE GROTTE EN AFRIQUE DU SUD.
Il y a super longtemps, alors !
Pas si longtemps ! 75 000 ans, c'est peu comparé à l'apparition de l'homme sur Terre il y a trois millions d'années.
LES PLUS ANCIENNES IMAGES ET STATUETTES DATENT DE 40 000 ANS ENVIRON. À CETTE ÉPOQUE, APPELÉE LE PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR, LES HOMMES DE NEANDERTAL ET LES HOMO SAPIENS COHABITENT EN EUROPE.
ILS SAVENT TAILLER DES OBJETS PERFECTIONNÉS, FABRIQUER DES BIJOUX. DES FLÛTES EN OS PROUVENT QU'ILS JOUENT DE LA MUSIQUE.
CES HOMMES DÉCORENT AUSSI DE PEINTURES LES PAROIS DE GROTTES OU D'ABRIS SOUS ROCHE. ON APPELLE CET ART PARIÉTAL. DE NOMBREUSES GROTTES PRÉHISTORIQUES ORNÉES ONT ÉTÉ DÉCOUVERTES EN EUROPE.
OCÉAN ATLANTIQUE
El Castillo
Altamira
Garonne
Lascaux
Chauvet
Cosquer
Danube
Magura
MER NOIRE
MER MÉDITERRANÉE
ILS SCULPTENT AUSSI DE PETITES FIGURINES. SEULS LES MATÉRIAUX DURABLES NOUS SONT PARVENUS : LA PIERRE, L'OS OU L'IVOIRE. ILS REPRÉSENTENT DES ANIMAUX OU DES FIGURES HUMAINES. CES STATUETTES TIENNENT DANS LA MAIN ET PEUVENT ÊTRE TRANSPORTÉES : C'EST L'ART MOBILIER.

LA PLUS ANCIENNE VÉNUS CONNUE A ÉTÉ SCULPTÉE IL Y A 35 000 OU 40 000 ANS. C'EST LA VÉNUS DE HOHLE FELS, TROUVÉE DANS LE SUD DE L'ALLEMAGNE. EN IVOIRE DE MAMMOUTH, ELLE MESURE 6 CENTIMÈTRES.

Un anneau usé remplace la tête.

Les mains sont finement gravées.

Les épaules sont larges.

Les seins, le ventre, les cuisses sont énormes et adroitement sculptés.

Les jambes sont très courtes.

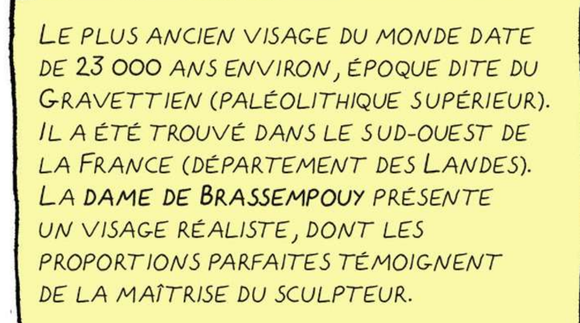

250 STATUETTES DE VÉNUS SONT CONNUES. L'EXAGÉRATION DES CARACTÈRES FÉMININS (SEINS, VENTRE, SEXE) Y EST COURANTE : ELLE SOULIGNE SANS DOUTE LA CAPACITÉ À DONNER LA VIE.

Vénus de Willendorf en pierre

Vénus de Lespugue en ivoire

IVOIRE DE MAMMOUTH (hauteur 4 cm).

LES PEINTURES LES PLUS ANCIENNES ORNENT **LA GROTTE CHAUVET**, À VALLON-PONT D'ARC.* ELLES N'ONT ÉTÉ DÉCOUVERTES QU'EN 1994.

LES PEINTURES PARIÉTALES LES PLUS CONNUES SONT CELLES DE **LASCAUX**, DANS LA VALLÉE DE LA VÉZÈRE.** ELLES ONT ÉTÉ DÉCOUVERTES EN 1940, APRÈS 17 000 ANS DE SOMMEIL. LES GRANDES PAROIS, JUSQU'À 7 MÈTRES DE HAUT, SONT COUVERTES DE PEINTURES ET DE GRAVURES FIGURANT DES DIZAINES DE TAUREAUX, BISONS OU CHEVAUX.

*Département de l'Ardèche (07). **Département de la Dordogne (24).

SUR LES 300 GROTTES ORNÉES CONNUES DANS LE MONDE, 250 (DONT CELLE DE LASCAUX) DATENT DU MAGDALÉNIEN, UNE ÉPOQUE COMPRISE ENTRE 17 000 ET 12 000 AV. J.-C. C'EST LE VÉRITABLE « ÂGE D'OR » DE L'ART PARIÉTAL.

Corde torsadée en fibres végétales.

LES ARTISTES NE PEIGNENT NI PAYSAGES, NI ÊTRES HUMAINS, MAIS DE GRANDS MAMMIFÈRES : CHEVAUX, BISONS, AUROCHS, CERFS, BOUQUETINS, FÉLINS… ET MÊME UN RHINOCÉROS.

Tronc d'arbre taillé en échelle, échafaudages de bois.

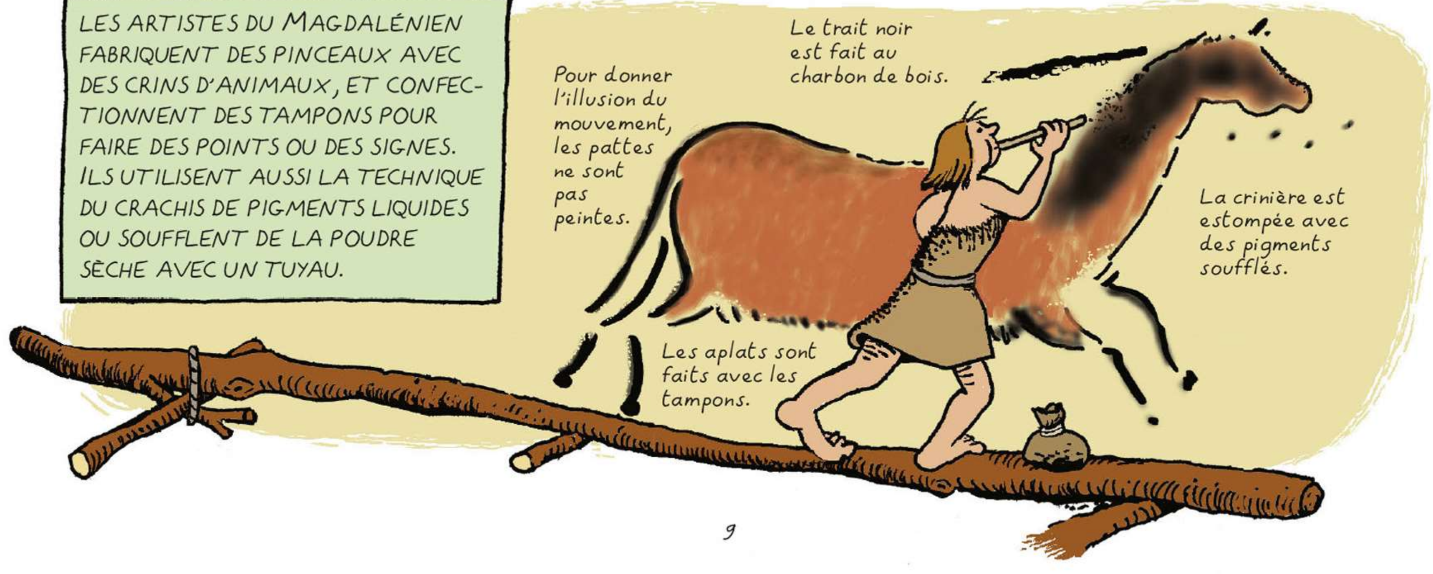
POUR PEINDRE DANS L'OBSCURITÉ DES GROTTES, ILS S'ÉCLAIRENT DE TORCHES OU DE BRÛLOIRS QUI CONTIENNENT DE LA GRAISSE D'ANIMAL.

ILS UTILISENT DES PIGMENTS MINÉRAUX (ISSUS DE LA ROCHE), EN POUDRE OU EN MORCEAUX. À LASCAUX, LES TROIS TEINTES EMPLOYÉES DONNENT UNE GRANDE UNITÉ AUX PEINTURES.

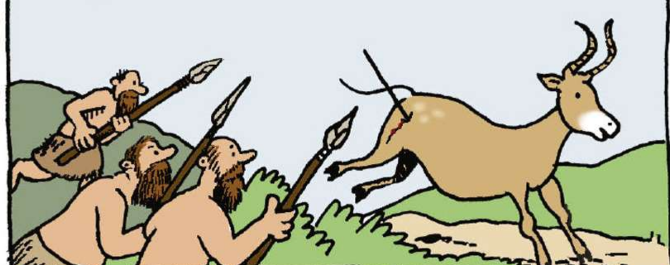
Noir de manganèse.

Ocre jaune.

Ocre rouge.

Les animaux sont représentés très fidèlement, d'un trait sûr. Les peintres connaissaient parfaitement leurs mouvements, observés lors des chasses.

En plus des animaux, les artistes ont peint ou gravé des motifs mystérieux : des blasons, des points, des croix, des chevrons, des traits par centaines...

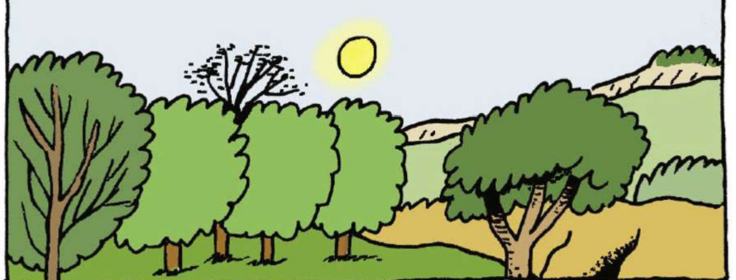

Sur cette scène de chasse, un homme semble être blessé par un bison.

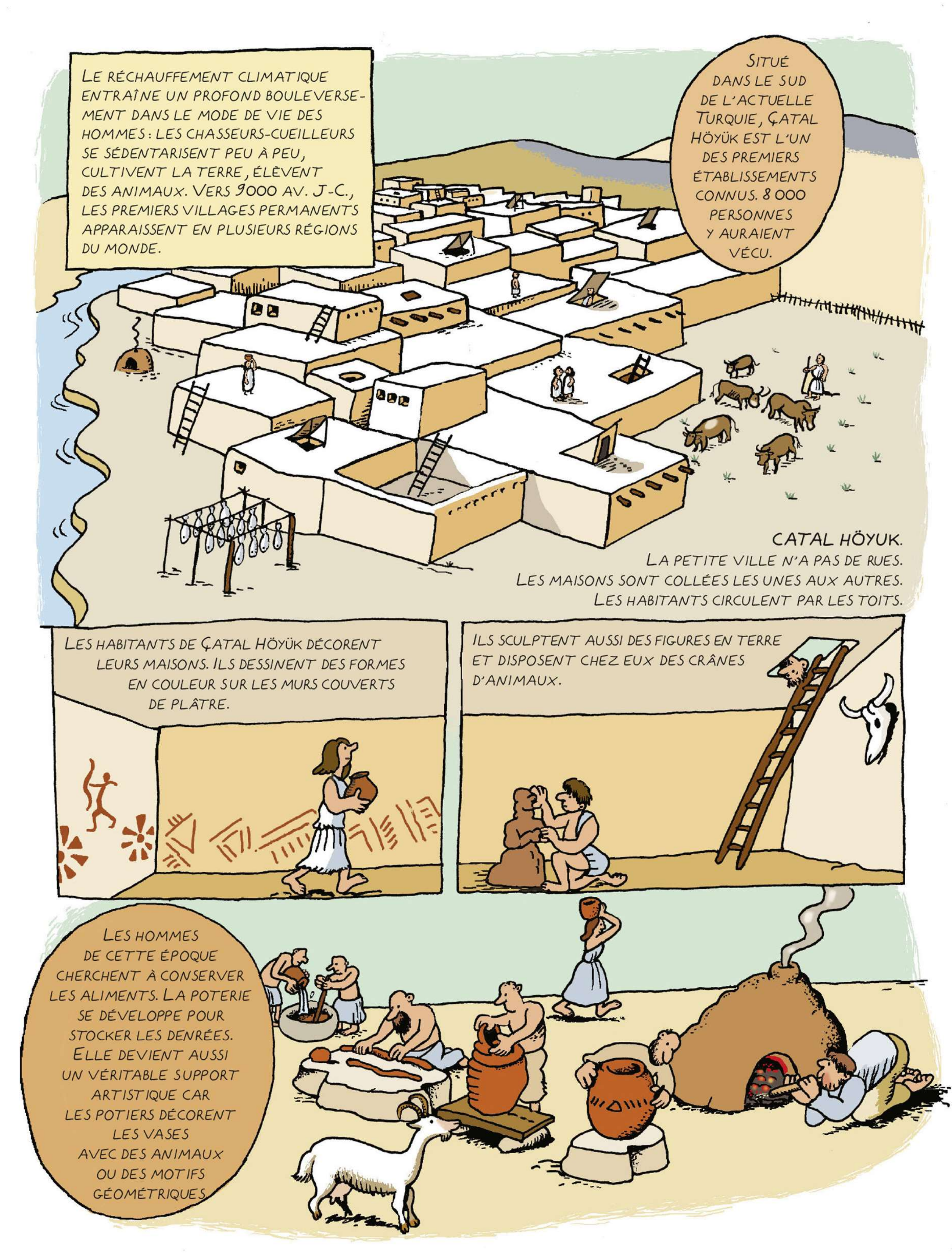
À Lascaux, les peintures sont très élevées par rapport au sol. Les artistes ont étiré ou grossi certaines silhouettes. Ils ont utilisé les reliefs des parois pour améliorer leur composition.

La flamme vacillante des torches devait accentuer l'impression de mouvement des animaux. Ces images avaient-elles une fonction magique ? Les grottes n'ont pas livré tous leurs secrets.

Autour de 10 000 av. J.-C. le climat se réchauffe. Les troupeaux migrent vers le nord, la région se couvre de forêts. Les grottes sont abandonnées et bientôt oubliées.

LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ENTRAÎNE UN PROFOND BOULEVERSEMENT DANS LE MODE DE VIE DES HOMMES : LES CHASSEURS-CUEILLEURS SE SÉDENTARISENT PEU À PEU, CULTIVENT LA TERRE, ÉLÈVENT DES ANIMAUX. VERS 9000 AV. J.-C., LES PREMIERS VILLAGES PERMANENTS APPARAISSENT EN PLUSIEURS RÉGIONS DU MONDE.
SITUÉ DANS LE SUD DE L'ACTUELLE TURQUIE, ÇATAL HÖYÜK EST L'UN DES PREMIERS ÉTABLISSEMENTS CONNUS. 8 000 PERSONNES Y AURAIENT VÉCU.
CATAL HÖYUK.
LA PETITE VILLE N'A PAS DE RUES. LES MAISONS SONT COLLÉES LES UNES AUX AUTRES. LES HABITANTS CIRCULENT PAR LES TOITS.
LES HABITANTS DE ÇATAL HÖYÜK DÉCORENT LEURS MAISONS. ILS DESSINENT DES FORMES EN COULEUR SUR LES MURS COUVERTS DE PLÂTRE.
ILS SCULPTENT AUSSI DES FIGURES EN TERRE ET DISPOSENT CHEZ EUX DES CRÂNES D'ANIMAUX.
LES HOMMES DE CETTE ÉPOQUE CHERCHENT À CONSERVER LES ALIMENTS. LA POTERIE SE DÉVELOPPE POUR STOCKER LES DENRÉES. ELLE DEVIENT AUSSI UN VÉRITABLE SUPPORT ARTISTIQUE CAR LES POTIERS DÉCORENT LES VASES AVEC DES ANIMAUX OU DES MOTIFS GÉOMÉTRIQUES.

D'AUTRES MÉGALITHES FORMENT DES ABRIS (LES DOLMENS) OU DES CERCLES (LES CROMLECHS).
C'EST DANS LE SUD DE L'ANGLETERRE, À STONEHENGE, QUE SE DRESSE LE PLUS CÉLÈBRE ENSEMBLE MÉGALITHIQUE. C'EST UNE ŒUVRE EXCEPTIONNELLE PAR SA TAILLE ET PAR LE MYSTÈRE QUI S'EN DÉGAGE.

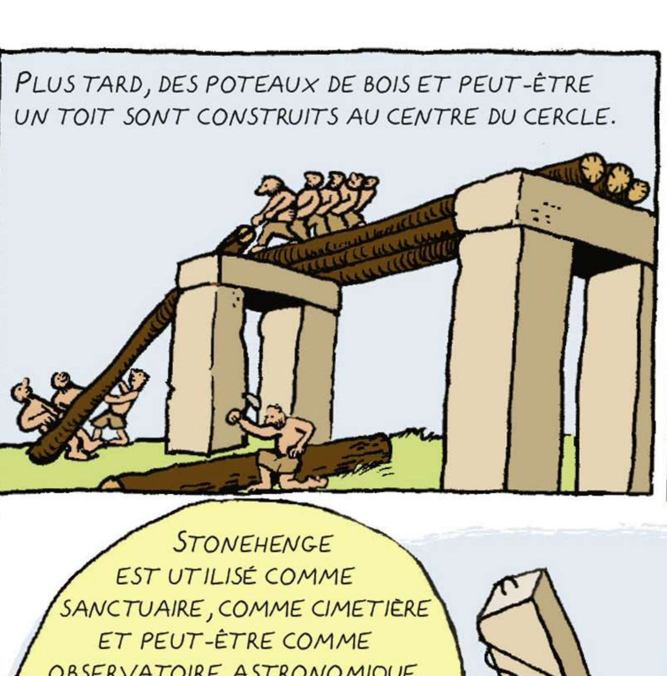
Au départ, vers 2800 av. J.-C., un grand cercle de trous est délimité par un fossé bordé d'un talus.

Des menhirs sont dressés à l'intérieur de ce cercle. Leurs dimensions sont impressionnantes.

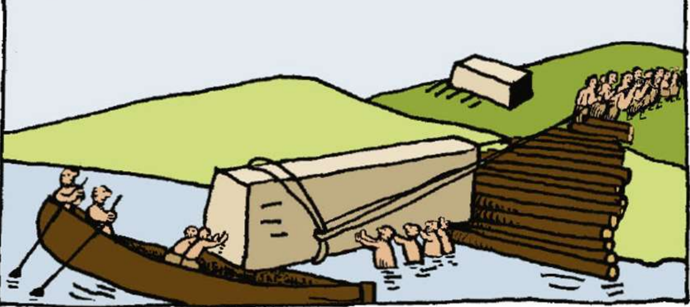
SITE DE STONEHENGE

STONEHENGE A ÉTÉ CONSTRUIT EN PLUSIEURS ÉTAPES QUI S'ÉTENDENT SUR PLUSIEURS CENTAINES D'ANNÉES.

LES OUTILS SONT ALORS RUDIMENTAIRES : DES PIOCHES EN BOIS DE CERF, DES PELLES EN OMOPLATES DE BŒUF, DES MARTEAUX ET DES HACHES EN SILEX...

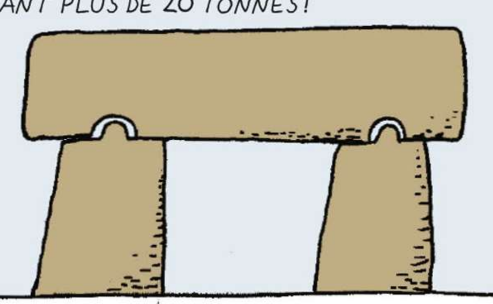
CERTAINES PIERRES PROVIENNENT DE CARRIÈRES DISTANTES DE 250 KILOMÈTRES ! COMMENT ONT-ELLES ÉTÉ TRANSPORTÉES ? SANS DOUTE PAR BATEAU PUIS TIRÉES SUR DES RONDINS.

STONEHENGE EST UTILISÉ COMME SANCTUAIRE, COMME CIMETIÈRE ET PEUT-ÊTRE COMME OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE. VERS 1500 AV. J.-C. UN AUTRE CERCLE EST ÉRIGÉ AVEC DES PIERRES ENCORE PLUS HAUTES ET COUVERTES D'UN LINTEAU. DES CENTAINES D'HOMMES TRAVAILLENT ENSEMBLE AU LEVAGE DES PIERRES, SANS DOUTE DIRIGÉS PAR DES CHEFS.

LES TECHNIQUES DE TAILLE PERMETTENT D'ASSEMBLER SOLIDEMENT LES PIERRES ENTRE ELLES. CERTAINS BLOCS, HAUTS DE 4,50 M, PÈSENT POURTANT PLUS DE 20 TONNES !

Pourquoi ces hommes se réunissaient-ils pour un tel chantier ?

Pour honorer les dieux ?

Eh bien, c'est un mystère !

Mais pourquoi est-ce un mystère, même pour toi qui sais tout ?

Parce que les hommes du néolithique n'ont laissé AUCUNE trace écrite !

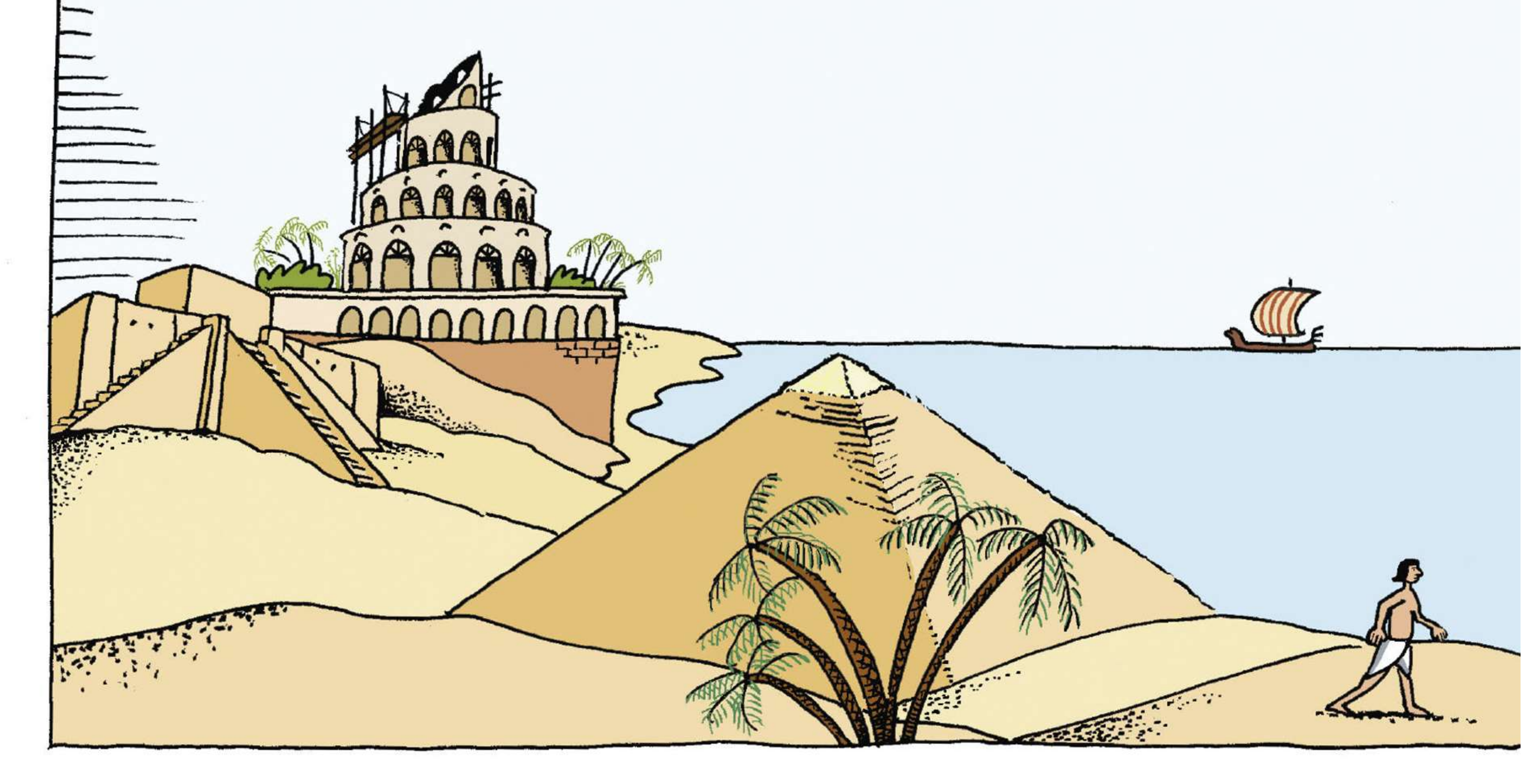
HEUREUSEMENT POUR NOUS, AU MÊME MOMENT, EN MÉSOPOTAMIE ET EN ÉGYPTE, L'ÉCRITURE EST EN TRAIN DE NAÎTRE... LA PRÉHISTOIRE S'ACHÈVE, L'HISTOIRE PEUT COMMENCER !

Euphrate

Tigre

Chronologie de l'Antiquité

Vers 3300 av. J.-C.	Naissance de l'écriture en Mésopotamie.
3200 av. J.-C.	Civilisation des Cyclades.
2700 av. J.-C.	Civilisation minoenne.
2560 av. J.-C.	Pyramide de Kheops.
1790 av. J.-C.	Règne d' Hammourabi à Babylone.
Vers 1600 av. J.-C.	Guerre de Troie.
1450-1100 av. J.-C.	Civilisation mycénienne.
Vers 1350 av. J.-C.	Règne de Toutankhamon.
VIIIe siècle	Homère raconte l'Iliade et l'Odyssée.
776 av. J.-C.	Premières Olympiades.
753	Fondation légendaire de Rome par Romulus.
VIe siècle (509)	Début de la République à Rome.
Ve siècle	Périclès gouverne Athènes, principale cité grecque.
Vers 440 av. J.-C.	Phidias sculpte les frises du Parthénon.

IVe siècle	Alexandre le Grand de Macédoine étend l'empire grec jusqu'en Inde.
146 av. J.-C.	Début de la domination romaine en Grèce.
60-50 av. J.-C.	César conquiert la Gaule.
27 av. J.-C.	Octave devient l'empereur Auguste.
27 av. J.-C.	Début de la construction du Panthéon à Rome.
17 apr. J.-C.	L'empire romain s'étend jusqu'au Rhin et au Danube.
79	Éruption du Vésuve et destruction de Pompéi.
IIIe siècle	Premières attaques barbares.
330	Fondation de Constantinople, nouvelle capitale de l'Empire romain.
380	Le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain.
410	Sac de Rome par les Wisigoths.
476	Chute de l'Empire romain d'occident.

L'AGRICULTURE ET L'ÉLEVAGE SE DÉVELOPPENT DANS DES RÉGIONS QUI ONT UN CLIMAT CHAUD, DE L'EAU ET DES ANIMAUX FACILES À DOMESTIQUER. AU PROCHE-ORIENT, DANS LA RÉGION APPELÉE MÉSOPOTAMIE PAR LES GRECS, CE MODE DE VIE S'INSTALLE À PARTIR DE 8000 AV. J.-C. ON Y CULTIVE LES CÉRÉALES ET LE LIN, TANDIS QUE CHÈVRES, MOUTONS ET SANGLIERS SONT DOMESTIQUÉS.

VERS 4000 AV. J.-C., DES COMMUNAUTÉS VILLAGEOISES S'AGRANDISSENT. EN L'ABSENCE DE PIERRES, LES PREMIÈRES CITÉS, COMME URUK, SONT BÂTIES EN BRIQUES DE TERRE.

À URUK, LES RÉCOLTES SONT MESURÉES ET STOCKÉES DANS L'ENCEINTE DE LA ZIGGOURAT, LE GRAND TEMPLE QUI DOMINE LA VILLE.

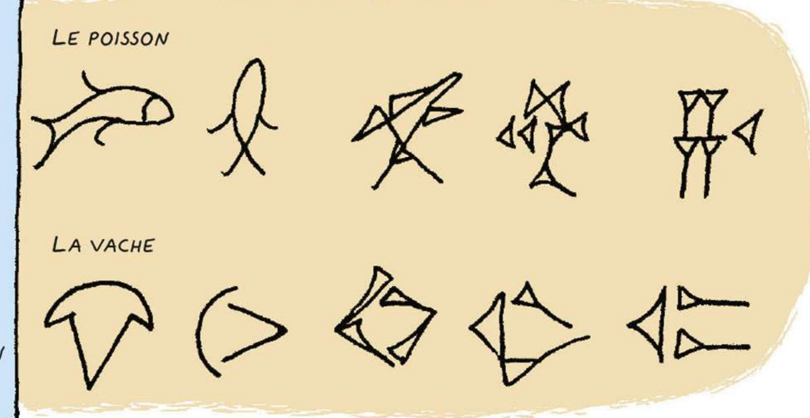
LES COMPTABLES UTILISENT D'ABORD UNE SPHÈRE D'ARGILE CREUSE DANS LAQUELLE ILS METTENT DES JETONS. UN SCEAU SUR LA BULLE PERMET D'IDENTIFIER LE PROPRIÉTAIRE.

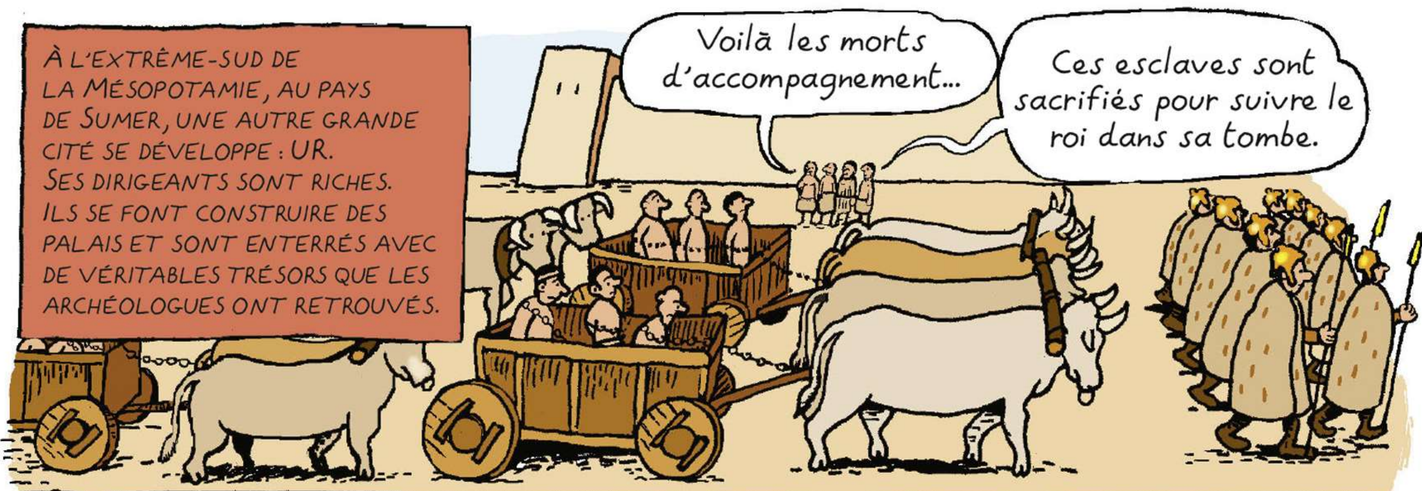
PUIS, À LA PLACE DES JETONS, ILS TRACENT DES ENCOCHES SUR LA BULLE. ENFIN, CELLE-CI S'APLATIT ET DEVIENT TABLETTE. LES SIGNES, GRAVÉS AVEC DES ROSEAUX, DEVIENNENT PLUS PRÉCIS.

L'ÉCRITURE EST NÉE ! ELLE EST D'ABORD TRÈS PROCHE DU DESSIN. LES SCRIBES DE MÉSOPOTAMIE TRACENT DE PETITS TRAITS QUI PERMETTENT DE RECONNAÎTRE UN ANIMAL OU UN OBJET : LES PICTOGRAMMES. ILS ÉCRIVENT EN COLONNES, DE HAUT EN BAS ET DE DROITE À GAUCHE. BIENTÔT NAÎT UNE ÉCRITURE DE MOTS, PUIS DE SONS. COMME ELLE FORME DES COINS DANS L'ARGILE, ON LA NOMME CUNÉIFORME. IL FAUDRA ENCORE PLUSIEURS SIÈCLES POUR QU'ELLE DEVIENNE UN CODE POUR TRANSCRIRE PLUSIEURS LANGUES.

*Mésopotamia.

DANS SON TOMBEAU, LE RICHE DÉFUNT EST ENTOURÉ DE MEUBLES, D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE, DE COUPES ET D'ARMES EN OR ET EN ARGENT.

DES PRINCESSES D'UR SONT ENTERRÉES AVEC DE SOMPTUEUX BIJOUX : COIFFURES À LA FEUILLE D'OR, COLLIERS EN PIERRES PRÉCIEUSES IMITANT LES FLEURS ET LES FEUILLES.

Parure de la reine Pû-abi

L'ÉTENDARD D'UR EST UN PETIT COFFRE DE BOIS COUVERT D'UNE MOSAÏQUE DE NACRE QUI RESSEMBLE À UNE BANDE DESSINÉE : D'UN CÔTÉ LA GUERRE, DE L'AUTRE LA PAIX.

LE PERSONNAGE LE PLUS GRAND EST LE ROI.

LES PERSONNAGES ATTACHÉS SONT DES PRISONNIERS.

LES SUMÉRIENS UTILISENT DES CHARS À QUATRE ROUES.

Vers 2400 av. J.-C., le roi **Sargon d'Akkad** soumet et unifie les riches cités de Mésopotamie. Les artistes le représentent comme un être à part, au-dessus des autres humains.

À cette époque, une statue n'est pas seulement l'image d'une personne ou d'un dieu. Elle est la personne même et peut agir à sa place.

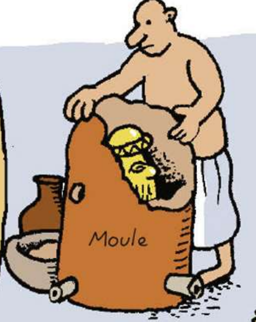
Chignon

Bandeau frontal

Longue barbe finement peignée

Tête en bronze

Cette tête de roi prouve que les métallurgistes de l'époque maîtrisent la technique de la « cire perdue », un procédé qu'on utilise toujours aujourd'hui pour couler du bronze.

1. Le moule est réalisé autour d'un noyau interne constitué du modèle en cire.

2. La cuisson fait fondre la cire qui sort par les orifices.

3. Le bronze chaud est coulé par un orifice.

4. Le moule est cassé, le bronze est repris à froid, le noyau enlevé.

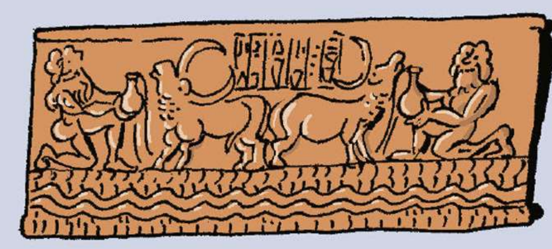
L'art des sceaux-cylindres se développe également. Ces petits objets de pierre dure, gravés, sont roulés sur une bande d'argile fraîche pour faire apparaître des motifs.

Et voici le résultat, comme cette tablette imprimée par le **sceau-cylindre d'Ibni-Sharrum**.

Le cylindre (2,6 cm de diamètre)

En haut, les buffles. En bas, la rivière. De l'eau jaillit des vases, symbole de fertilité.

La religion a un rôle central dans la vie des habitants de Mésopotamie. La plupart des dignitaires sont représentés en train de prier, comme sur cette statue d'albâtre, une pierre blanche, datée de 2340 av. J.-C. Trouvée à Mari (aujourd'hui en Syrie), elle représente **l'intendant Ebih-Il**. Cet homme est dans la position de la prière, la main droite posée sur la main gauche.

Son nom est inscrit sur l'épaule, afin de renforcer la présence de l'homme dans la statue.

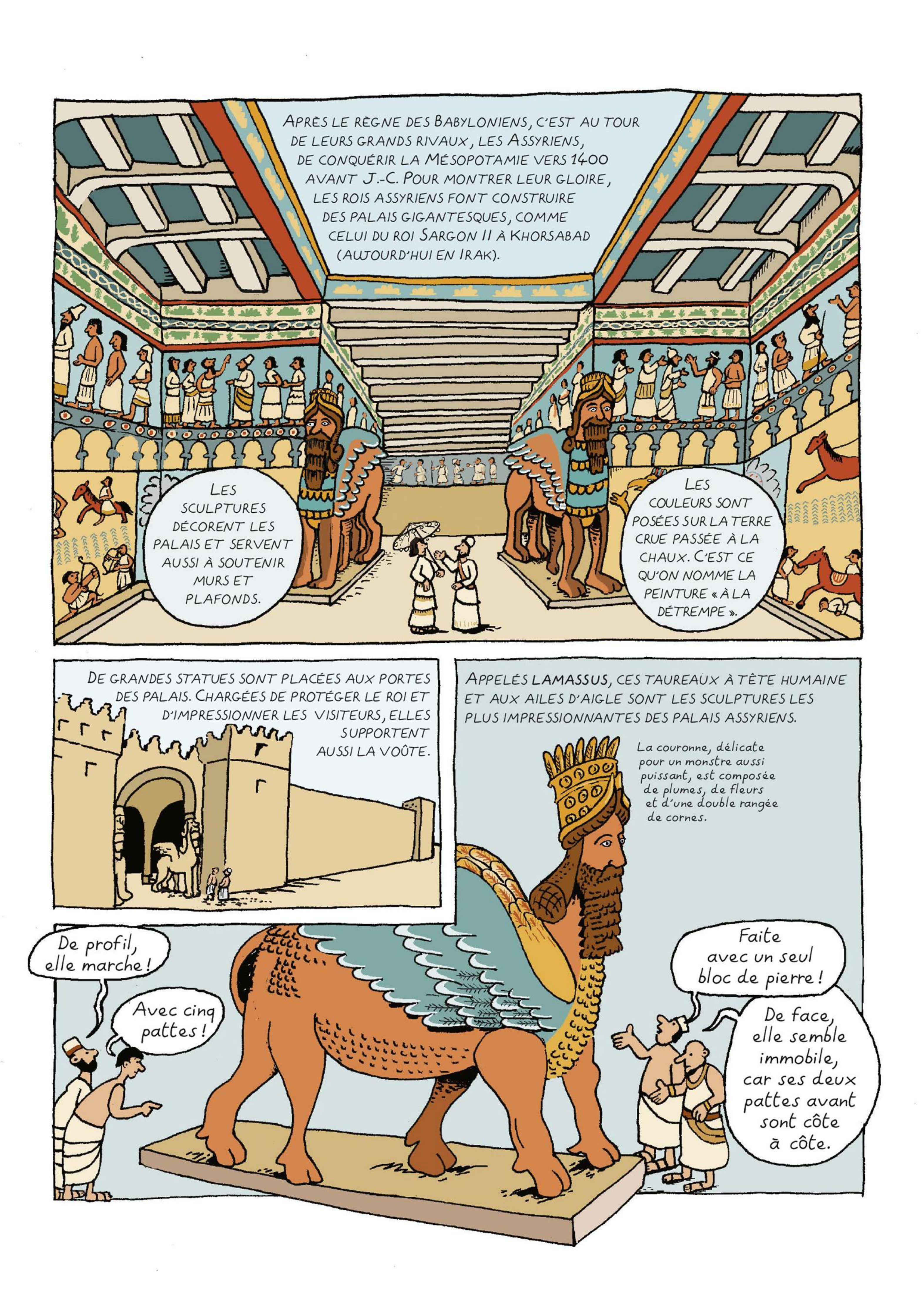
Crâne rasé et barbe fournie, selon l'usage des dignitaires.

Yeux bleus incrustés de coquillages et de lapis-lazuli.

Le kaunakès, sorte de jupe en laine de mouton.

VERS 1790 AV. J.-C., LE ROI **HAMMURABI** MET FIN À LA SUPRÉMATIE DE L'EMPIRE D'AKKAD SUR LA MÉSOPOTAMIE. MAÎTRE DE TOUTE LA RÉGION, IL VEUT EXERCER SON POUVOIR DE MANIÈRE JUSTE. POUR CELA, IL FAIT GRAVER ET ÉLEVER DE GRANDES ET SOLIDES STÈLES AFIN QUE TOUS LES HABITANTS CONNAISSENT LES LOIS DE SON ROYAUME. VOICI L'UN DE CES « CODES D'HAMMURABI ».

HAUTEUR : 2,25 M
MATIÈRE : PIERRE DE BASALTE NOIR.
DATE : 1730 AV. J.-C.

Après le règne des Babyloniens, c'est au tour de leurs grands rivaux, les Assyriens, de conquérir la Mésopotamie vers 1400 avant J.-C. Pour montrer leur gloire, les rois assyriens font construire des palais gigantesques, comme celui du roi Sargon II à Khorsabad (aujourd'hui en Irak).
Les sculptures décorent les palais et servent aussi à soutenir murs et plafonds.
Les couleurs sont posées sur la terre crue passée à la chaux. C'est ce qu'on nomme la peinture « à la détrempe ».
De grandes statues sont placées aux portes des palais. Chargées de protéger le roi et d'impressionner les visiteurs, elles supportent aussi la voûte.
Appelés lamassus, ces taureaux à tête humaine et aux ailes d'aigle sont les sculptures les plus impressionnantes des palais assyriens.
La couronne, délicate pour un monstre aussi puissant, est composée de plumes, de fleurs et d'une double rangée de cornes.
De profil, elle marche !
Avec cinq pattes !
Faite avec un seul bloc de pierre !
De face, elle semble immobile, car ses deux pattes avant sont côte à côte.

LA RÉALISATION NÉO-BABYLONIENNE LA PLUS SPECTACULAIRE CONSERVÉE AUJOURD'HUI EST LA PORTE D'ISHTAR. DATANT DE 580 AV. J.-C., CETTE PORTE DE 28 MÈTRES DE LARGE EST L'UNE DES HUIT QUI PONCTUAIENT L'ENCEINTE DE 64 KILOMÈTRES QUI ENTOURAIT LA VILLE DE BABYLONE. ELLE DONNAIT ACCÈS À UNE VASTE VOIE PROCESSIONNELLE.

DE PART ET D'AUTRE DE LA VOIE, LES MURS ÉTAIENT DÉCORÉS DE RELIEFS EN BRIQUES VERNISSÉES TEINTÉES AVEC DE LA POUDRE DE LAPIS-LAZULI.

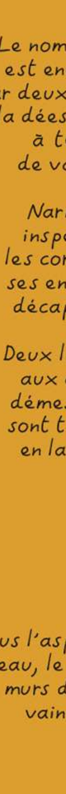
Vers 3000 av. J.-C., au moment où l'écriture naît en Mésopotamie, se développe une civilisation qui va durer près de trente siècles : l'Égypte antique. Elle prospère sur les terres fertiles de la vallée du Nil, alors qu'au-delà s'étend un vaste désert inhospitalier.

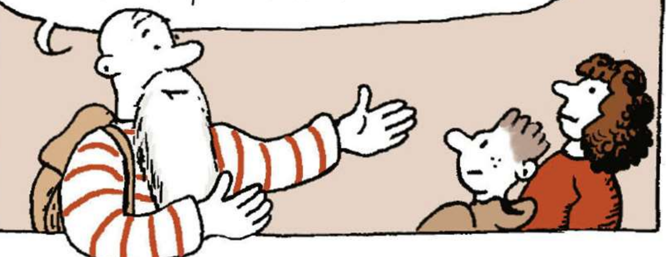
Vers 3000 av. J.-C., le pays est unifié. Cette palette de pierre, gravée sur ses deux faces, célèbre la victoire du Sud sur le Nord du pays.

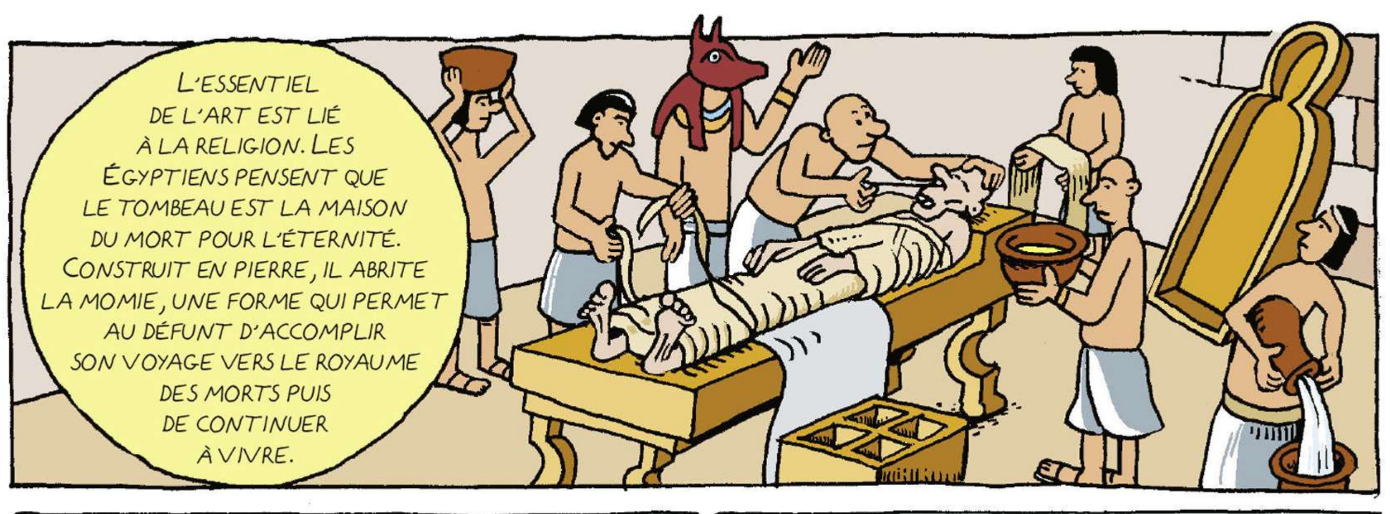
PALETTE DU ROI NARMER

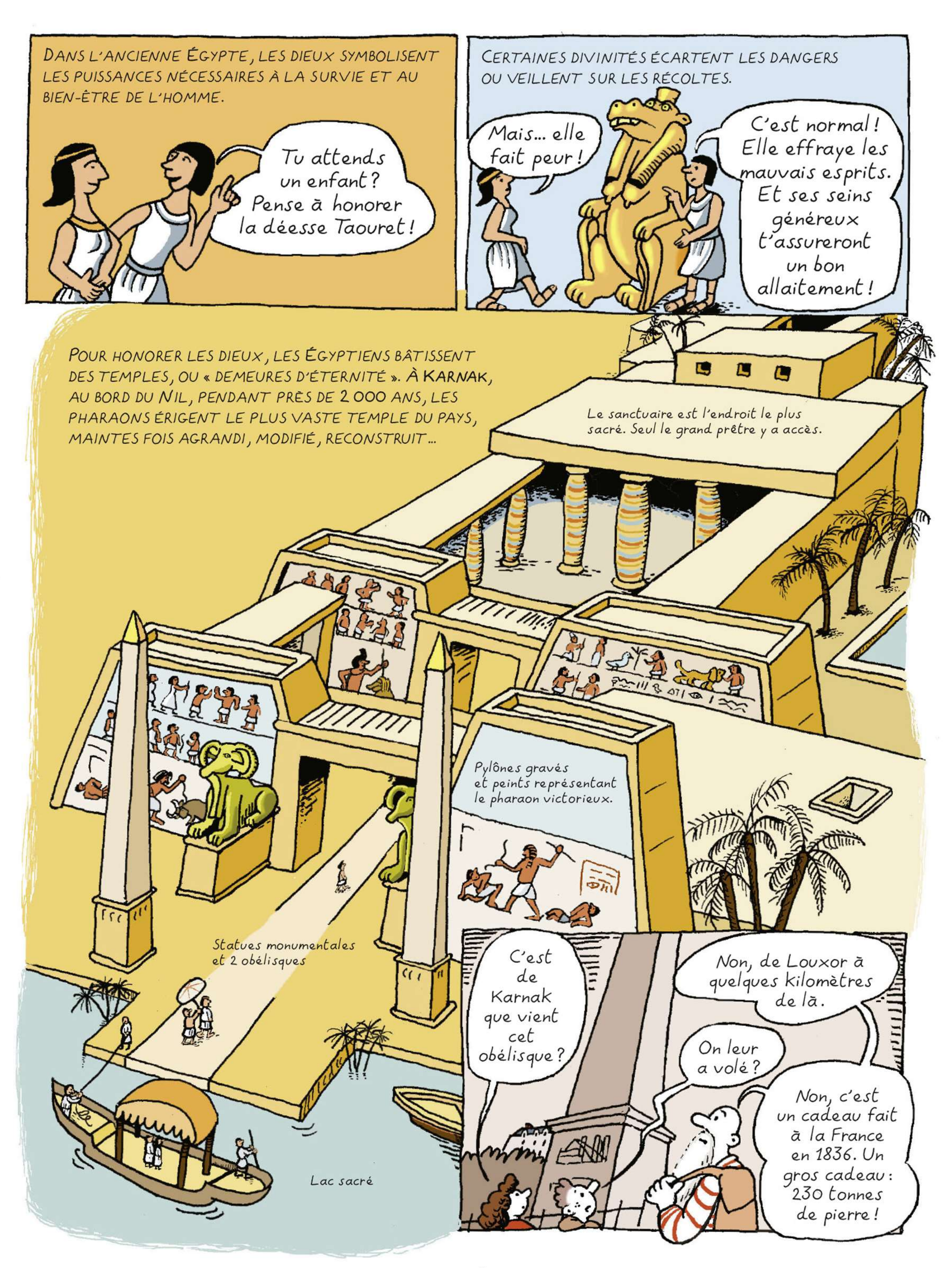

APRÈS DJOSER, LE PHARAON **KHÉOPS** ACCÈDE AU TRÔNE VERS 2600 AV. J.-C. IL ENTREPREND LA CONSTRUCTION DE SON TOMBEAU, UNE PYRAMIDE À FACES LISSES. À GUIZEH, AU BORD DU NIL, DES MILLERS D'OUVRIERS TRANSPORTENT, HISSENT ET ASSEMBLENT D'ÉNORMES BLOCS DE PIERRE QUI ARRIVENT PAR BATEAU. CE TYPE DE SÉPULTURE SYMBOLISE L'ÉGYPTE AUX YEUX DU MONDE ENTIER.

La pointe de la pyramide (147 m de haut) est revêtue d'un mélange d'or et d'argent pour aider le roi à trouver son chemin vers le ciel.

Sous la pyramide se trouve la chambre où le roi est enterré.

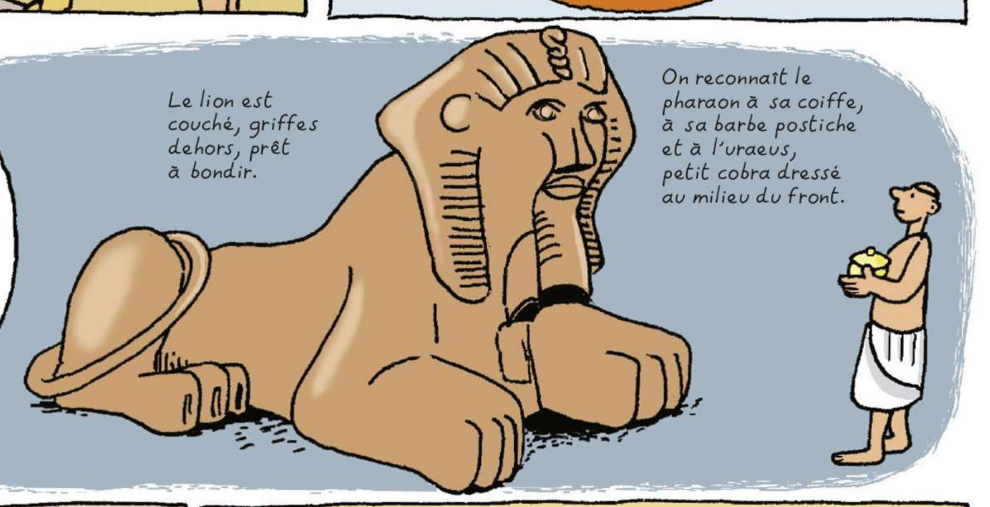
2 millions de blocs ont été nécessaires pour bâtir la grande pyramide. Chaque bloc pèse plus de 2 tonnes.

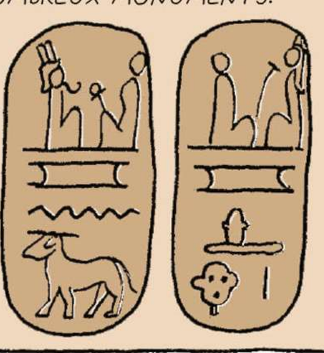

DANS L'ANCIENNE ÉGYPTE, LES DIEUX SYMBOLISENT LES PUISSANCES NÉCESSAIRES À LA SURVIE ET AU BIEN-ÊTRE DE L'HOMME.
Tu attends un enfant ? Pense à honorer la déesse Taouret !
CERTAINES DIVINITÉS ÉCARTENT LES DANGERS OU VEILLENT SUR LES RÉCOLTES.
Mais... elle fait peur !
C'est normal ! Elle effraye les mauvais esprits. Et ses seins généreux t'assureront un bon allaitement !
POUR HONORER LES DIEUX, LES ÉGYPTIENS BÂTISSENT DES TEMPLES, OU « DEMEURES D'ÉTERNITÉ ». À KARNAK, AU BORD DU NIL, PENDANT PRÈS DE 2 000 ANS, LES PHARAONS ÉRIGENT LE PLUS VASTE TEMPLE DU PAYS, MAINTES FOIS AGRANDI, MODIFIÉ, RECONSTRUIT...
Le sanctuaire est l'endroit le plus sacré. Seul le grand prêtre y a accès.
Pylônes gravés et peints représentant le pharaon victorieux.
Statues monumentales et 2 obélisques
Lac sacré
C'est de Karnak que vient cet obélisque ?
Non, de Louxor à quelques kilomètres de là.
On leur a volé ?
Non, c'est un cadeau fait à la France en 1836. Un gros cadeau : 230 tonnes de pierre !

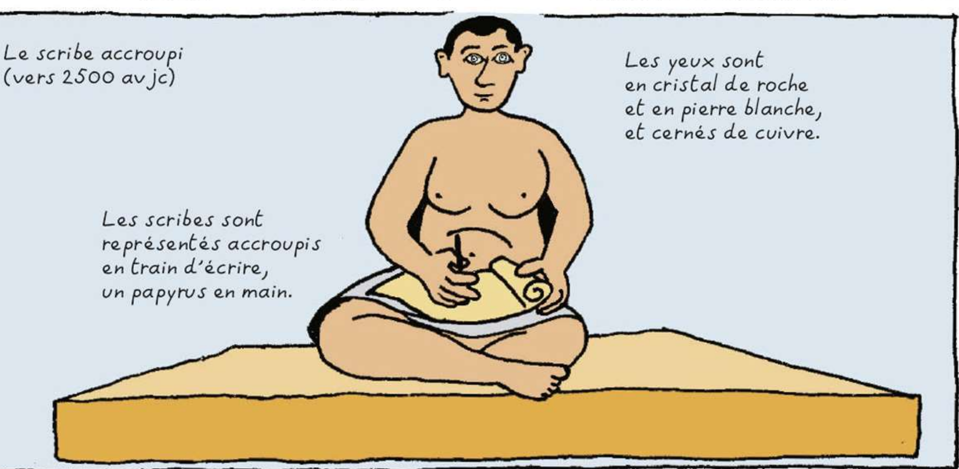

DANS LES TEMPLES, SEULS LES PRÊTRES SONT ADMIS. ILS FONT DES OFFRANDES AUX STATUES À L'IMAGE DES DIEUX OU DES ROIS.

CES STATUES NE SONT PAS DESTINÉES À ÊTRE VUES. ELLES DOIVENT « SAISIR » L'ESPRIT D'UNE PERSONNE OU D'UN ANIMAL POUR L'AIDER À RENAÎTRE.

LE SPHINX EST LA REPRÉSENTATION LA PLUS CONNUE DU PHARAON. C'EST UN ÉNORME LION À TÊTE HUMAINE. GARDIENS ET PROTECTEURS, LES SPHINX SONT SOUVENT INSTALLÉS À L'ENTRÉE DES TEMPLES ET DES PALAIS. ILS ASSOCIENT LA FORCE DU DIEU À CELLE DU PHARAON.
Le lion est couché, griffes dehors, prêt à bondir.
On reconnaît le pharaon à sa coiffe, à sa barbe postiche et à l'uraeus, petit cobra dressé au milieu du front.

LE CARTOUCHE EST LE SIGNE OVALE QUI CONTIENT LE NOM DU PHARAON. IL EST GRAVÉ SUR DE NOMBREUX MONUMENTS.

UN PHARAON PEUT S'APPROPRIER DES STATUES DE SES PRÉDÉCESSEURS, EN INSCRIVANT SON NOM DESSUS.
Scribe, je souhaite graver mon nom sur ce sphinx.
Mais, ô roi Merenptah, il n'y a plus de place.
Eh bien, écris-le sur son derrière !

SACHANT LIRE ET ÉCRIRE, LES SCRIBES FONT PARTIE DE L'ÉLITE DE LA SOCIÉTÉ. CERTAINS SONT DE SANG ROYAL. À LA FOIS PRÊTRES ET FONCTIONNAIRES, ILS GÈRENT LES BIENS DU PHARAON, DES TEMPLES ET DES DOMAINES AGRICOLES.
Le scribe accroupi (vers 2500 av jc)
Les yeux sont en cristal de roche et en pierre blanche, et cernés de cuivre.
Les scribes sont représentés accroupis en train d'écrire, un papyrus en main.

Pour les Égyptiens, les images avaient un pouvoir extraordinaire. Elles accompagnaient le mort dans sa vie éternelle. Les murs des tombeaux étaient couverts de fresques qui racontaient sa vie.

OSIRIS

LES ARTISTES TRAVAILLENT EN GROUPE. CHACUN A UNE TÂCHE BIEN PRÉCISE. LE CONTREMAÎTRE DESSINE LE MOTIF SUR UNE PLANCHE PEINTE EN BLANC ET QUADRILLÉE POUR PERMETTRE L'AGRANDISSEMENT.

Des ouvriers enduisent les murs de plâtre.

Le plâtre est recouvert d'un quadrillage à l'aide de cordes imbibées d'encre rouge.

Un dessinateur marque les contours en noir d'après le dessin du contremaître.

Pendant le travail, des formules magiques sont récitées.

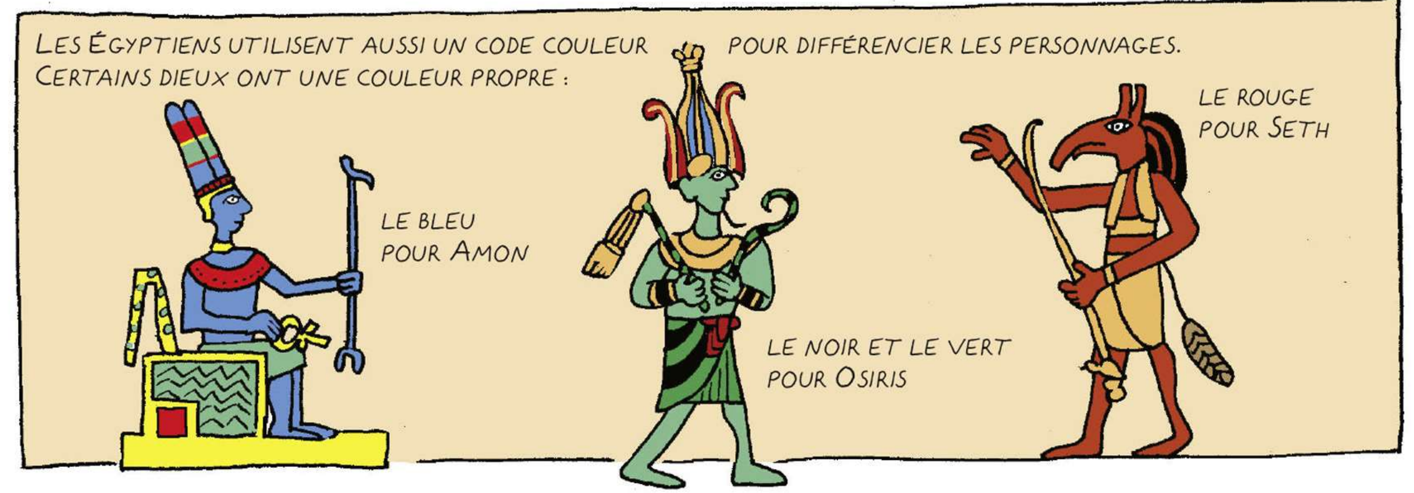
Un autre colorie.

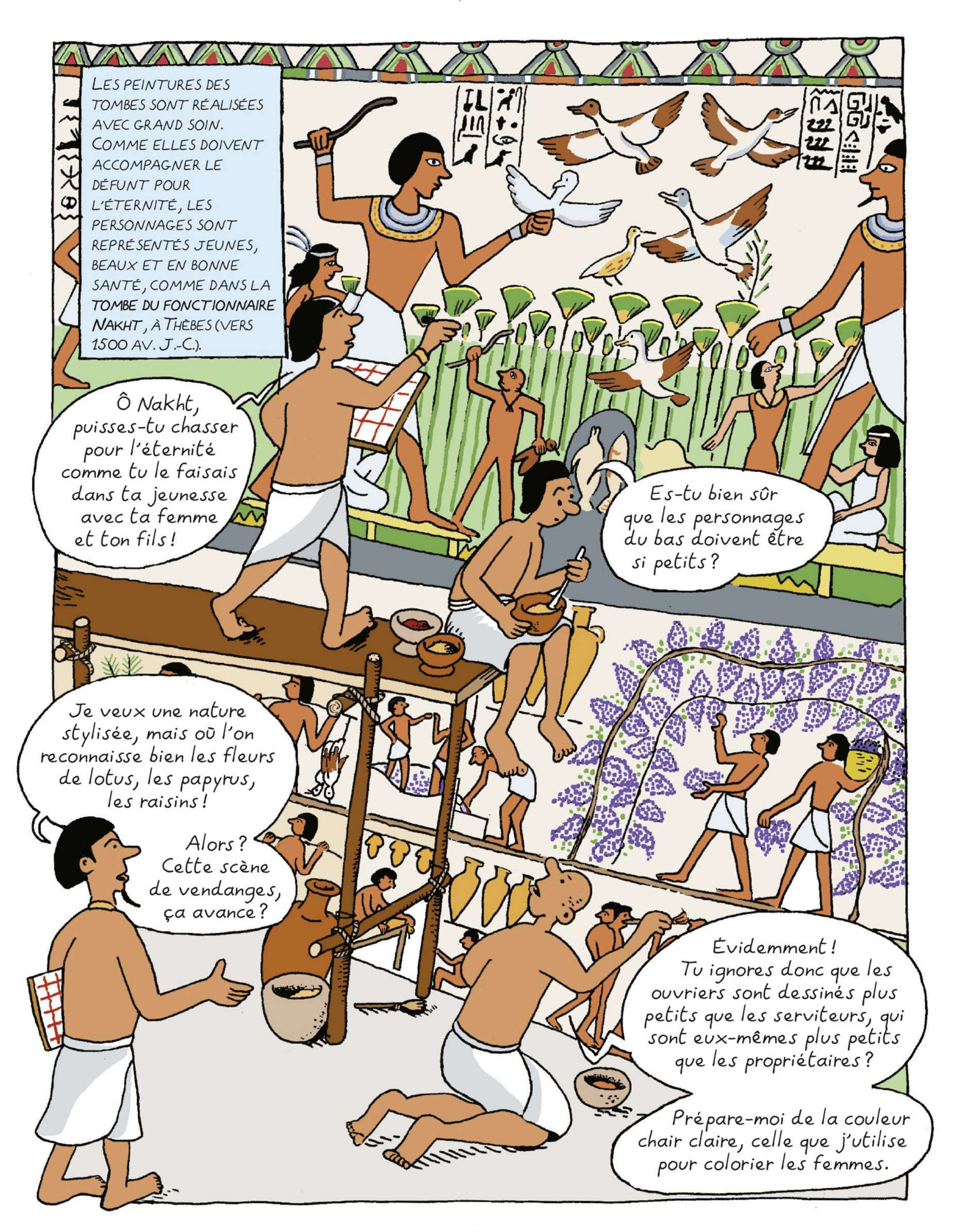
LES PIGMENTS COLORÉS SONT D'ORIGINE MINÉRALE : CUIVRE POUR LE BLEU, OXYDE DE FER POUR LE JAUNE, OCRE POUR LE ROUGE. LES PINCEAUX SONT DES CALAMES OU ROSEAUX AUXQUELS SONT AJOUTÉS DU CRIN DE CHEVAL, DES FIBRES VÉGÉTALES OU DES CHEVEUX HUMAINS.

Tu dépasses !

Et toi, va plus vite !

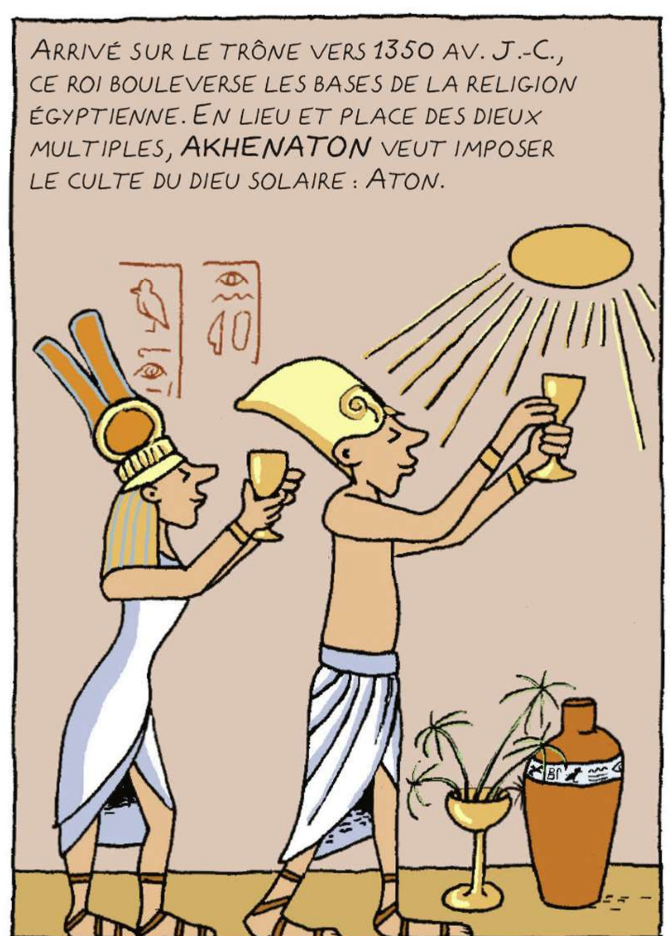
Silence ! Si ce mur n'est pas fini aujourd'hui, je vous retire un sac de blé sur votre salaire !

LES PEINTURES DES TOMBES SONT RÉALISÉES AVEC GRAND SOIN. COMME ELLES DOIVENT ACCOMPAGNER LE DÉFUNT POUR L'ÉTERNITÉ, LES PERSONNAGES SONT REPRÉSENTÉS JEUNES, BEAUX ET EN BONNE SANTÉ, COMME DANS LA TOMBE DU FONCTIONNAIRE NAKHT, À THÈBES (VERS 1500 AV. J.-C.).
Ô Nakht, puisses-tu chasser pour l'éternité comme tu le faisais dans ta jeunesse avec ta femme et ton fils !
Es-tu bien sûr que les personnages du bas doivent être si petits ?
Je veux une nature stylisée, mais où l'on reconnaisse bien les fleurs de lotus, les papyrus, les raisins !
Alors ? Cette scène de vendanges, ça avance ?
Évidemment ! Tu ignores donc que les ouvriers sont dessinés plus petits que les serviteurs, qui sont eux-mêmes plus petits que les propriétaires ?
Prépare-moi de la couleur chair claire, celle que j'utilise pour colorier les femmes.

Dans l'histoire de l'Égypte ancienne, un seul pharaon a vraiment voulu changer les codes et les formes de l'art.
Je sais ! C'est celui qui a un nom de rappeur !

Non, c'est le contraire ! C'est le rappeur qui a emprunté le nom du pharaon !
Akhenaton !

ARRIVÉ SUR LE TRÔNE VERS 1350 AV. J.-C., CE ROI BOULEVERSE LES BASES DE LA RELIGION ÉGYPTIENNE. EN LIEU ET PLACE DES DIEUX MULTIPLES, AKHENATON VEUT IMPOSER LE CULTE DU DIEU SOLAIRE : ATON.

AKHENATON EXIGE QUE LES ARTISTES ROMPENT AVEC LA TRADITION.
Thoutmosis, je veux changer l'Egypte. Il faut d'abord changer les images.

L'ART QU'IL PRÔNE EXAGÈRE LES FORMES : LES VISAGES SONT ALLONGÉS, LES JAMBES ET LES BRAS S'AFFINENT, LES VENTRES S'ARRONDISSENT.
Pas facile, ô Akhenaton. J'ai l'habitude des profils. Et si je faisais des lignes plus courbes ?

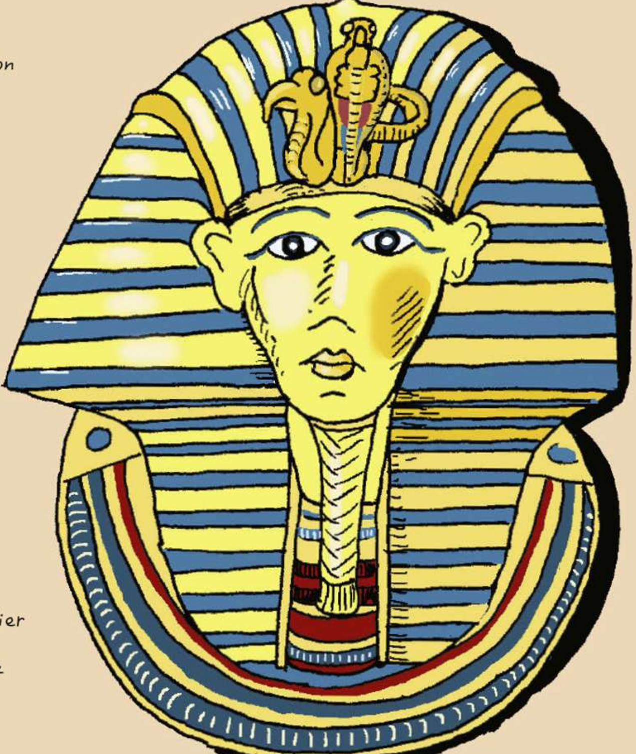

L'UN DES PLUS BEAUX TÉMOIGNAGES DE L'ART SOUS AKHENATON EST LE BUSTE DE SON ÉPOUSE, LA REINE NÉFERTITI. IL A ÉTÉ RETROUVÉ DANS L'ATELIER DU SCULPTEUR THOUTMOSIS.
Quel cou, mais quel cou !

PARMI LES MERVEILLES DE LA **TOMBE DE TOUTANKHAMON**, SON MASQUE FUNÉRAIRE QUI RECOUVRAIT LA MOMIE. IL MONTRE L'EXTRAORDINAIRE HABILETÉ DES ÉGYPTIENS DANS LE DOMAINE DE L'ORFÈVRERIE : OR JAUNE ET OR ROSE FINEMENT CISELÉS, INCRUSTÉS DE PÂTE DE VERRE ET DE PIERRES PRÉCIEUSES.

Le masque reprend les traits du pharaon. Son visage a l'expression triste, mais tranquille. Ses yeux en quartz et en obsidienne sont bordés de lapis-lazuli pour imiter le khôl.

Sur le front se dressent deux animaux protecteurs : le vautour et le cobra.

Le masque mortuaire a plusieurs utilités : il protège la tête et le buste de la momie.

Barbe postiche tressée en or et en pâte de verre.

Le roi porte un collier de douze rangées de perles en quartz et lapis-lazuli.

Avec ses 10 kilos d'or massif, il montre la richesse et la puissance du pharaon. Enfin, il fait le lien entre le mort et les vivants.

Pendant plus de 3 000 ans, en Egypte, l'art a joué un rôle majeur dans l'harmonie entre les hommes et le monde, tout au long de la vie et après leur mort. Même quand l'empire égyptien disparaît, son influence se poursuit sur les peuples de la Méditerranée, les Grecs surtout.

DANS LES ÎLES DES CYCLADES, AVEC LE BEAU MARBRE EXTRAIT DE L'ÎLE DE PAROS, ON CRÉE DES STATUES AUX FORMES SIMPLES QUI SONT PEINTES ENSUITE.

UN PEU PLUS TARD, DANS LA GRANDE ÎLE DE CRÈTE, SE DÉVELOPPE LA BRILLANTE CIVILISATION MINOENNE, DU NOM DU ROI MINOS. ELLE NOUS A LAISSÉ LES RUINES DE PALAIS GIGANTESQUES.

DANS L'IMMENSE PALAIS DE CNOSSOS, LES ARCHÉOLOGUES ONT DÉCOUVERT DES POTERIES ET DES FRESQUES AUX COULEURS VIVES ET AUX SUJETS VARIÉS.

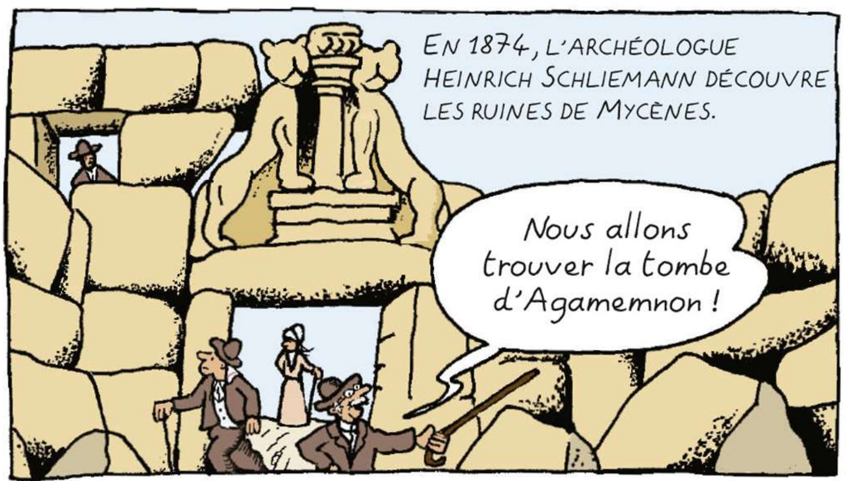

SUR CETTE FRESQUE SPLENDIDE (VERS 1550 AV. J.-C.), DE JEUNES SPORTIFS S'AMUSENT À SAUTER AU-DESSUS D'UN TAUREAU. LE FOND BLEU VIF CONTRASTE AVEC LE ROUGE, L'OCRE ET LE BLANC.
Vois comme ce taureau est en mouvement !
Et comme ces jeunes aux cheveux longs ont la taille fine !
Et ces corps élégants et souples !

VERS 1600 AV. J.-C., LES REDOUTABLES MYCÉNIENS ÉTENDENT LEUR DOMINATION SUR TOUT LE SUD DE LA GRÈCE. SELON LA MYTHOLOGIE, LEUR ROI AGAMEMNON DIRIGE TOUS LES GRECS PENDANT LA GUERRE DE TROIE.
Hector est à terre !
Achille, tu es le plus fort !

CONTRAIREMENT À L'ART MINOEN, L'ART DE MYCÈNES EST SÉVÈRE ET MILITAIRE. IL S'INSPIRE AUSSI DE LA MER : DAUPHINS, POISSONS... ORNENT LES CÉRAMIQUES.

LA GUERRE ET LA CHASSE SONT LES THÈMES FAVORIS, RAPPELANT LES SCÈNES DE CHASSE DES ÉGYPTIENS.
As-tu vu le fourreau de mon épée, Hélène ? J'y ai fait représenter la chasse où j'ai tué un lion !

COMME LES SUMÉRIENS ET LES ÉGYPTIENS, LES RICHES MYCÉNIENS SE FONT ENTERRER ENTOURÉS DE TRÉSORS.

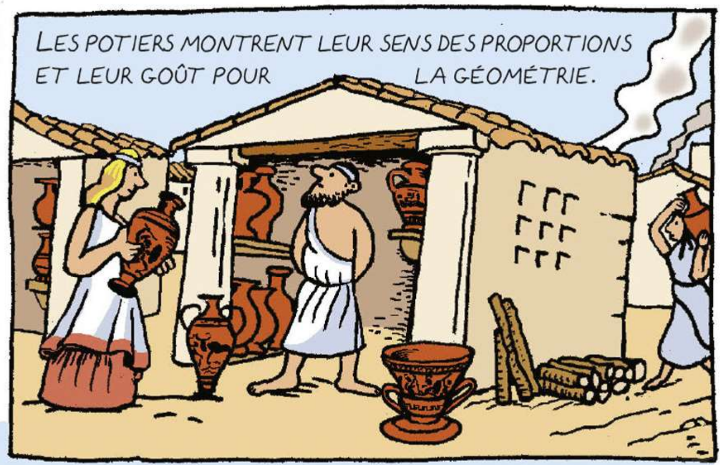

EN 1874, L'ARCHÉOLOGUE HEINRICH SCHLIEMANN DÉCOUVRE LES RUINES DE MYCÈNES.
Nous allons trouver la tombe d'Agamemnon !

EN RÉALITÉ, LE MASQUE FUNÉRAIRE EN OR ATTRIBUÉ AU GRAND ROI EST CELUI D'UN SEIGNEUR ANONYME.

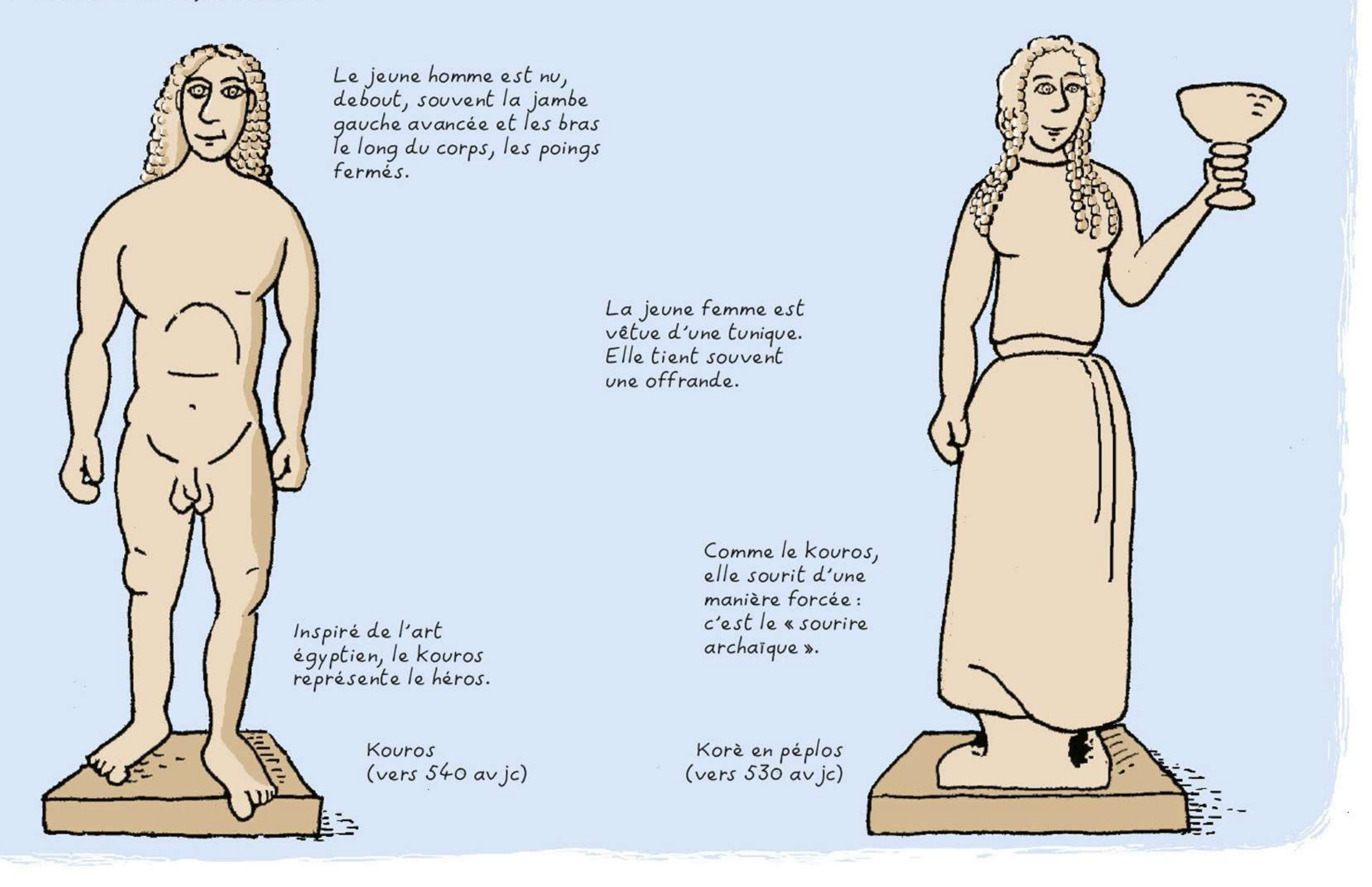

À CETTE ÉPOQUE, L'ART GREC EST EXCLUSIVEMENT SACRÉ : ARCHITECTES, PEINTRES ET SCULPTEURS SONT AU SERVICE DE LA VIE RELIGIEUSE. IL FAUT DONNER AU CORPS HUMAIN UNE FORME IDÉALE, DIGNE DES DIEUX. VERS 600 AV. J.-C. S'IMPOSENT DEUX MODÈLES : L'UN POUR L'HOMME NU, LE **KOUROS**, L'AUTRE POUR LA FEMME VÊTUE, LA **KORÈ**.

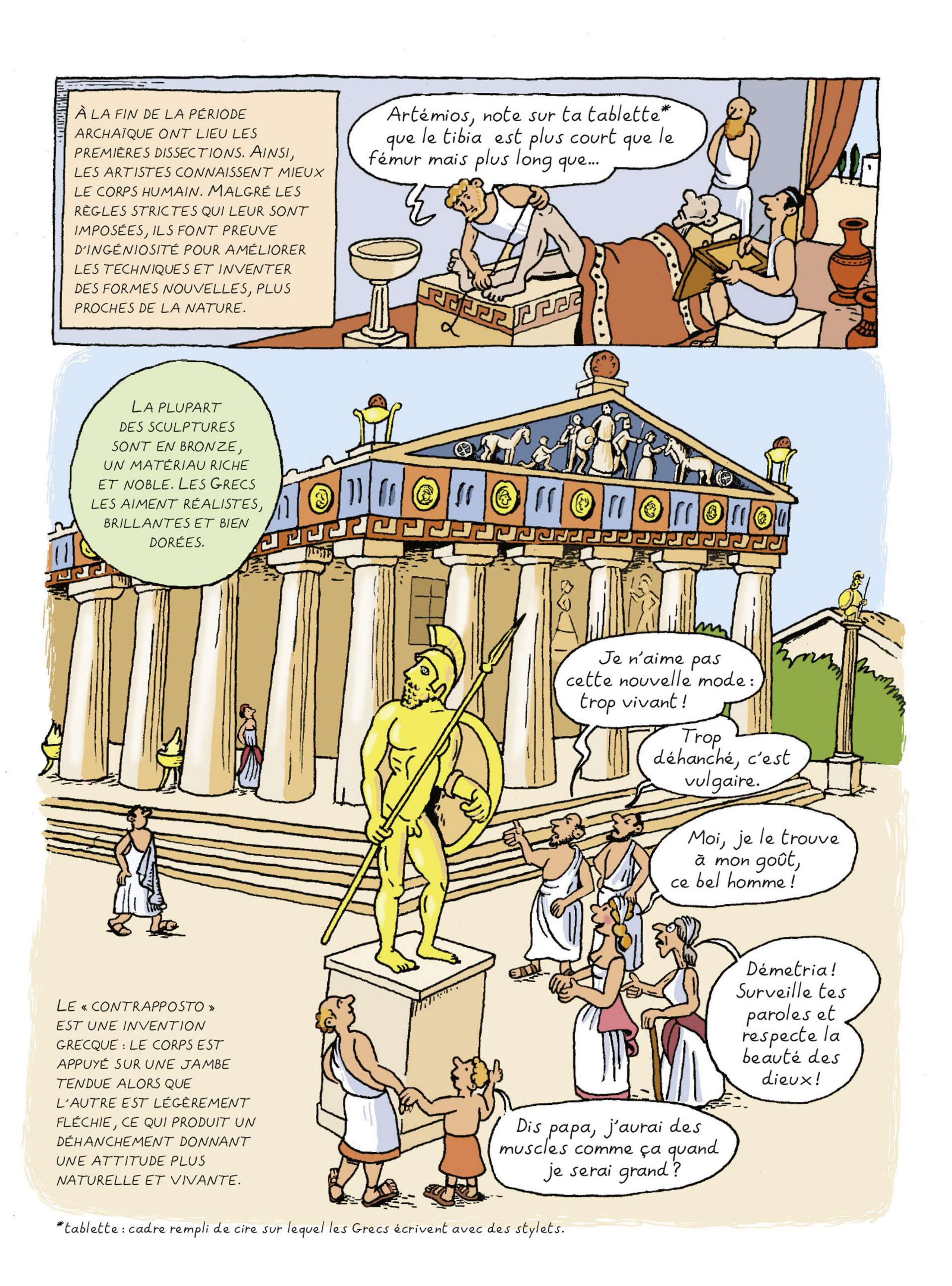

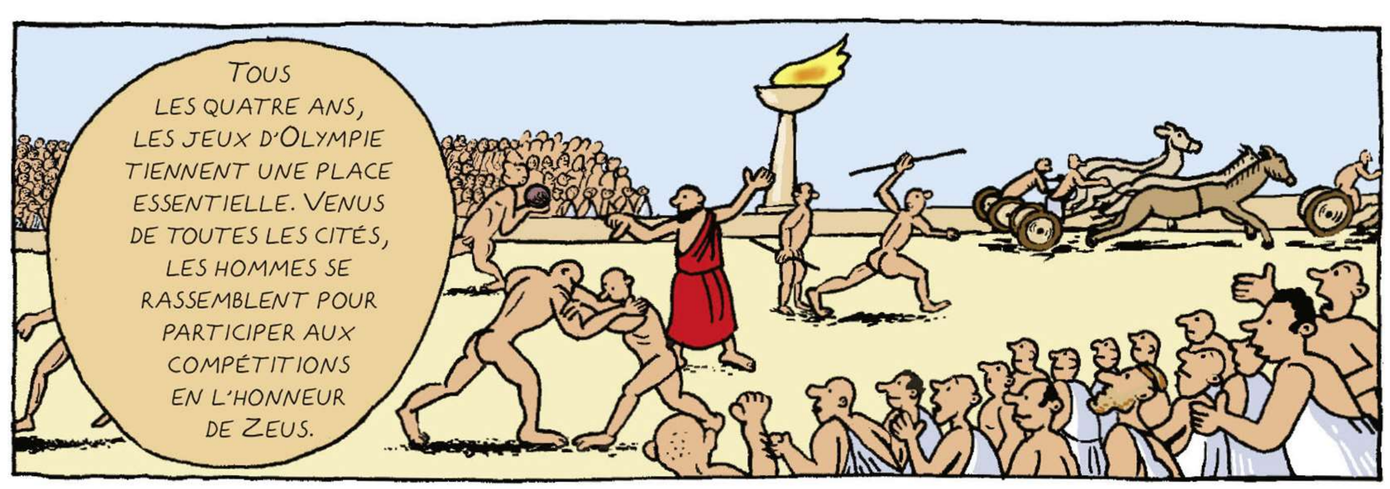

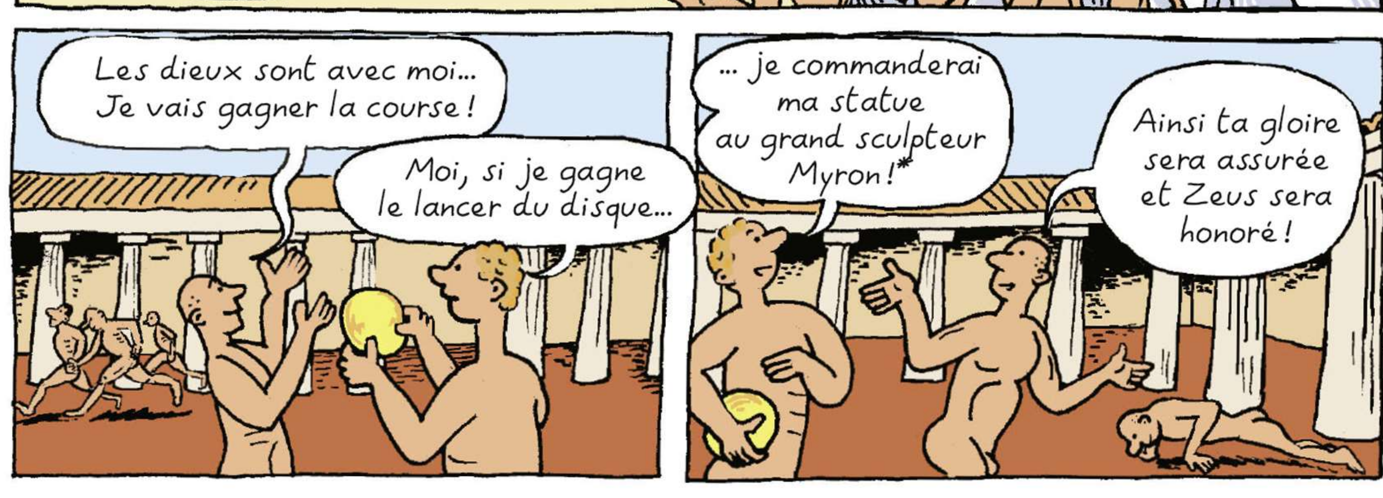

*Exékias, potier grec (actif entre 550 et 525 av. J.-C.)

*tablette : cadre rempli de cire sur lequel les Grecs écrivent avec des stylets.

Alors que la nudité était très rare dans l'art égyptien, elle est courante dans l'art grec, qui est lié au mode de vie. Les sports, par exemple, se pratiquent nus.

Passe-moi encore de l'huile.

Avec le froid, il vaut mieux bien se frictionner.

Les sculptures originales en bronze ont presque toutes disparu. Elles ont été fondues pour réutiliser le métal. Heureusement, les Romains ont beaucoup copié les Grecs. Grâce aux copies romaines, souvent en marbre, on peut connaître les chefs-d'œuvre originaux, comme le **DISCOBOLE**.

Je veux que tous tes muscles soient tendus. Tourne la tête, oui… C'est bien, là !

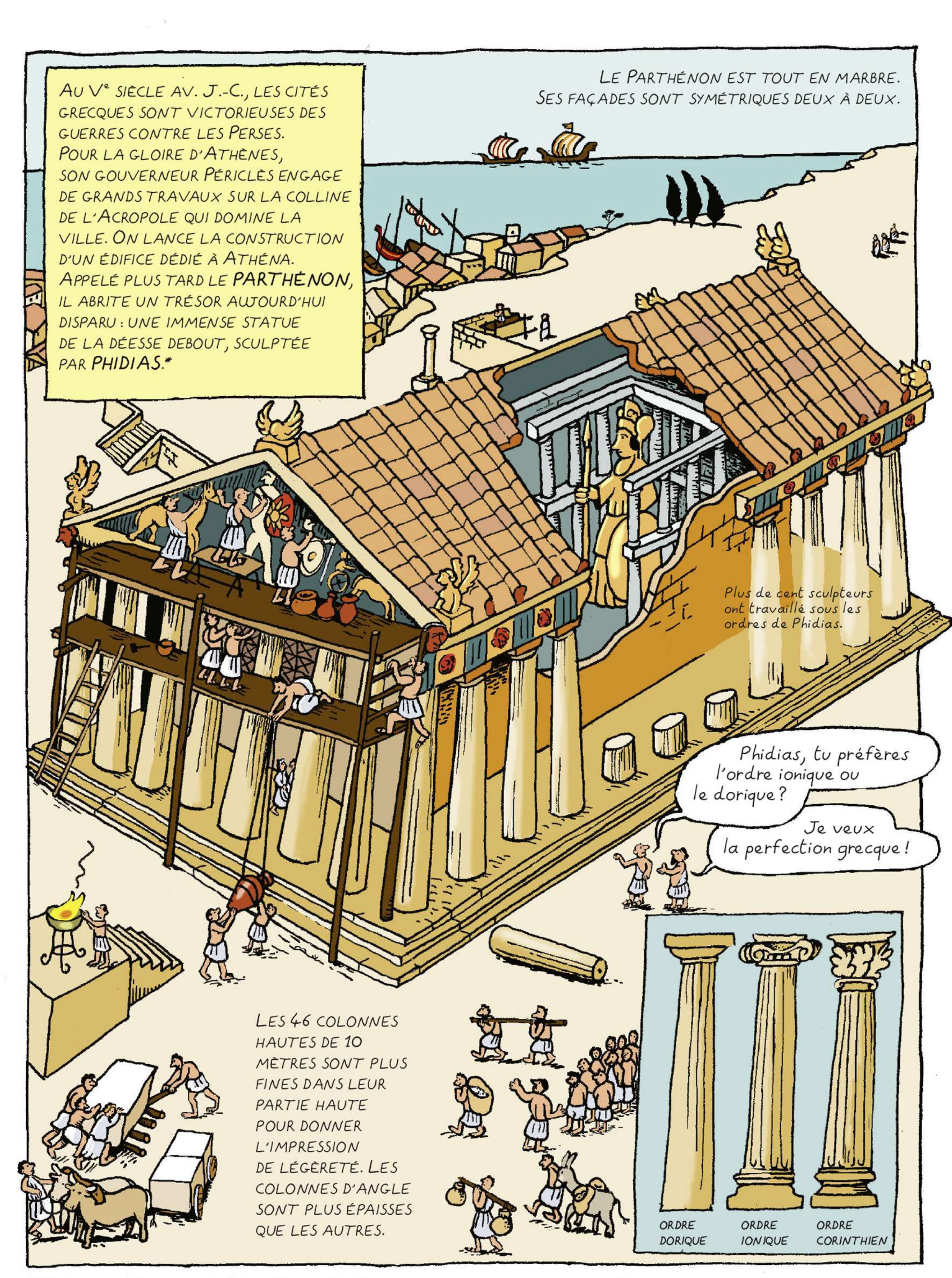
Le mouvement doit se développer en spirale : les jambes, le torse, la tête !

Facile à dire, Myron !

*Myron, sculpteur grec (v. 485- v. 420 av. J.-C.).

*Polyclète, sculpteur grec (460- 420 av. J.-C.). **Praxitèle, sculpteur grec (400- 326 av. J.-C.).

*Phidias, sculpteur grec (v. 490-430 av. J.-C.).

C'est un surhomme plutôt, ce gladiateur !*

Avec une toute petite tête !

… et un corps très long ! Les principes de Polyclète sont oubliés, sauf pour les muscles, très développés.

Ce qui poussait les artistes à s'améliorer, c'est « l'Agôn », la compétition. La compétition entre cités, entre athlètes, entre artistes…

*Le Guerrier combattant, œuvre d'Agasias d'Éphèse (v. 100 av. J.-C.).

Regardez ! Qui est-ce, là-haut ?
Elle va s'envoler ?
Ou plutôt... atterrir !

Elle, c'est la victoire, « Niké » en grec. On sent presque le vent qui plaque ses habits contre son corps !
Le vent, d'accord, mais elle n'a plus de tête...
Comment peut-on la reconnaître ? Elle n'a ni bras ni tête...
Elle a été trouvée sur l'île de Samothrace, sans doute érigée là pour célébrer une victoire navale.
Victoire de Samothrace (vers 200 av jc)

Ma préférée, c'est une autre femme, ou plutôt une déesse. Suivez-moi.
Encore des vieilles pierres.

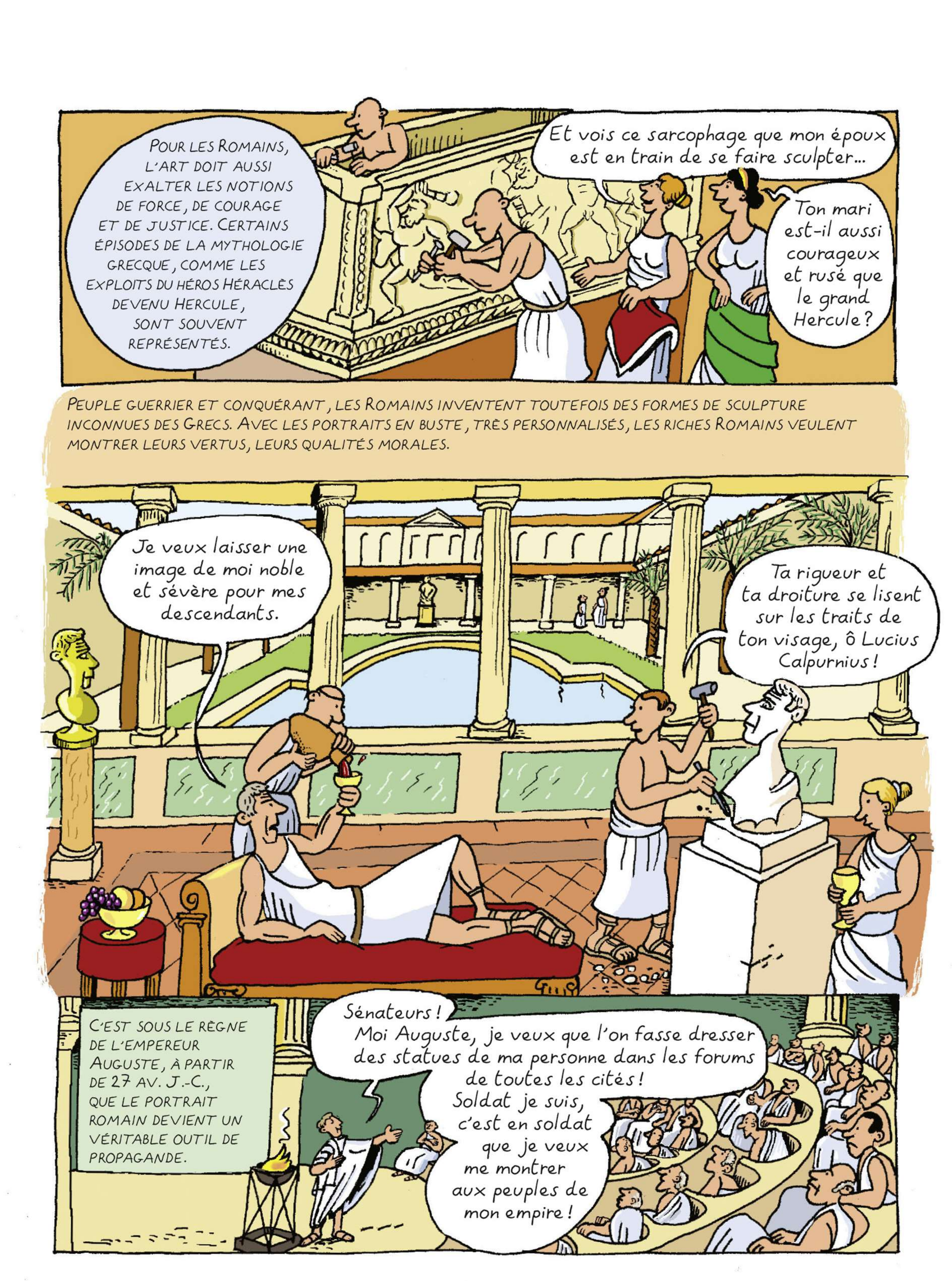

LA VÉNUS DE MILO (DU NOM DE L'ÎLE OÙ ELLE FUT DÉCOUVERTE EN 1820) EST UN MODÈLE DE DÉLICATESSE. ELLE FUT SCULPTÉE DANS LE MARBRE VERS 100 AV. J.-C.
Pour moi, la Vénus de Milo n'est pas en pierre... mais elle vit ! Quelle beauté !
Ma parole, tu es amoureux !

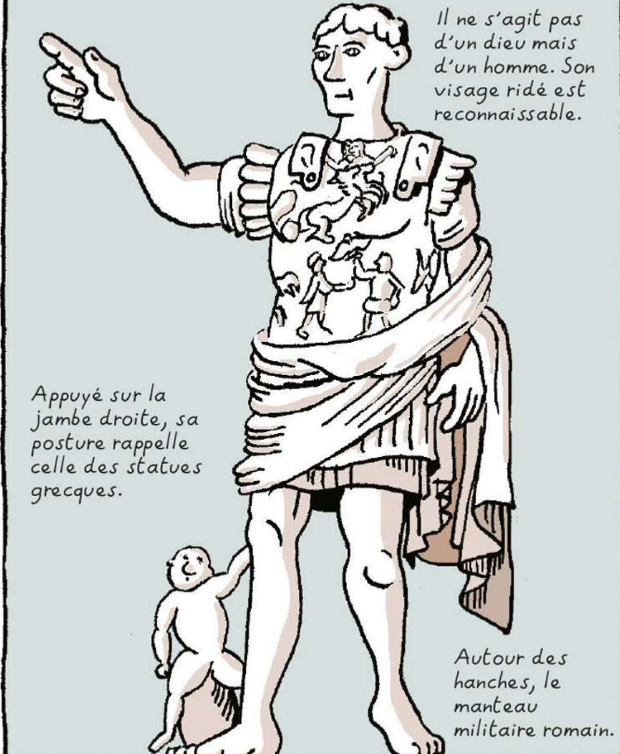

À l'origine, elle avait des bras, des bijoux... et surtout elle était peinte !

À PARTIR DU IIe SIÈCLE AV. J.-C., LA GRÈCE EST PEU À PEU INTÉGRÉE AU PUISSANT EMPIRE ROMAIN. SON ART ET SA CULTURE VONT CEPENDANT RAYONNER ENCORE PENDANT DES SIÈCLES.

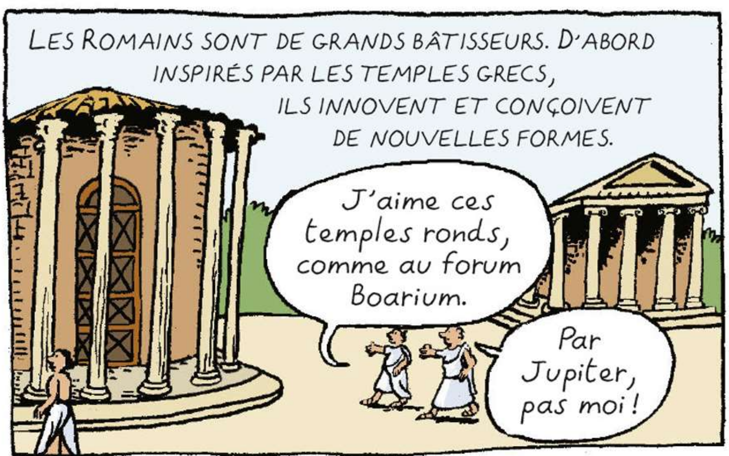

Pendant mille ans, les Romains vont dominer la majeure partie de l'Europe, de l'Afrique du Nord et de l'Asie. Mais l'art romain demeure sous une influence principale : celle de l'art grec.
Ah oui, les Romains copiaient les statues grecques.
Les Romains ont aussi été influencés par les Etrusques, un peuple qui vivait avant eux autour de Rome.
Les é... quoi ?
Les Etrusques furent de grands artistes. On a retrouvé dans leurs tombes des sculptures expressives et très émouvantes, comme ce beau sarcophage de deux époux. Peu à peu, ils ont été absorbés par les Romains, beaucoup plus nombreux qu'eux.
Allons voir l'art des Romains !
En métro ?
MÉTROPOLITAIN
Où sommes-nous ?
Dans les arènes de Lutèce.
Lutèce, comme dans Astérix ?
Oui ! Les Romains ont été de grands bâtisseurs dans leur empire.
À ROME, DE NOMBREUSES STATUES GRECQUES SONT RAMENÉES DANS LES BUTINS DE GUERRE. POUR LES ROMAINS, LES STATUES N'ONT GUÈRE DE FONCTION RELIGIEUSE. LES RICHES ADMIRENT L'ART GREC POUR DÉCORER LEURS DEMEURES. ILS ACHÈTENT DES SCULPTURES OU LES FONT COPIER.
Admire mon nouvel achat...
Oh ! Le bel Apollon en marbre !
Oui, j'aime le marbre peint.
Moi, je préfère le bronze, plus brillant, plus vivant !

Pour les Romains, l'art doit aussi exalter les notions de force, de courage et de justice. Certains épisodes de la mythologie grecque, comme les exploits du héros Héraclès devenu Hercule, sont souvent représentés.
Et vois ce sarcophage que mon époux est en train de se faire sculpter...
Ton mari est-il aussi courageux et rusé que le grand Hercule ?
Peuple guerrier et conquérant, les Romains inventent toutefois des formes de sculpture inconnues des Grecs. Avec les portraits en buste, très personnalisés, les riches Romains veulent montrer leurs vertus, leurs qualités morales.
Je veux laisser une image de moi noble et sévère pour mes descendants.
Ta rigueur et ta droiture se lisent sur les traits de ton visage, ô Lucius Calpurnius !
C'est sous le règne de l'empereur Auguste, à partir de 27 av. J.-C., que le portrait romain devient un véritable outil de propagande.
Sénateurs ! Moi Auguste, je veux que l'on fasse dresser des statues de ma personne dans les forums de toutes les cités ! Soldat je suis, c'est en soldat que je veux me montrer aux peuples de mon empire !

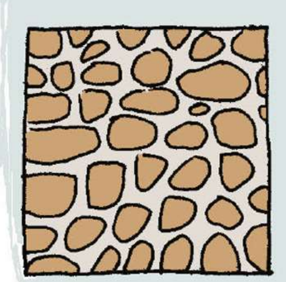

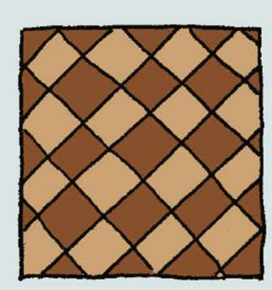

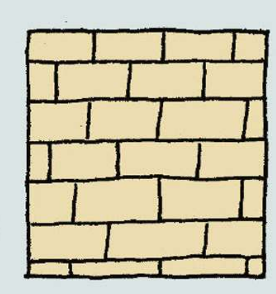

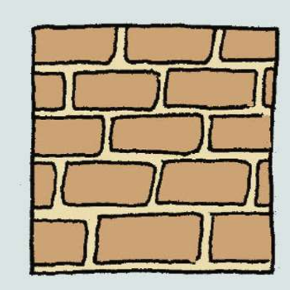

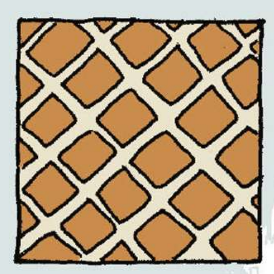
DANS UNE VILLE SURPEUPLÉE, CETTE INVENTION PERMET LE RECOURS À UNE MAIN-D'ŒUVRE PEU QUALIFIÉE POUR CONSTRUIRE VITE ET À BAS PRIX DE GRANDS ÉDIFICES. LE BÉTON ROMAIN PEUT ÊTRE RECOUVERT DE BRIQUES, DE PIERRES, DE MARBRE...

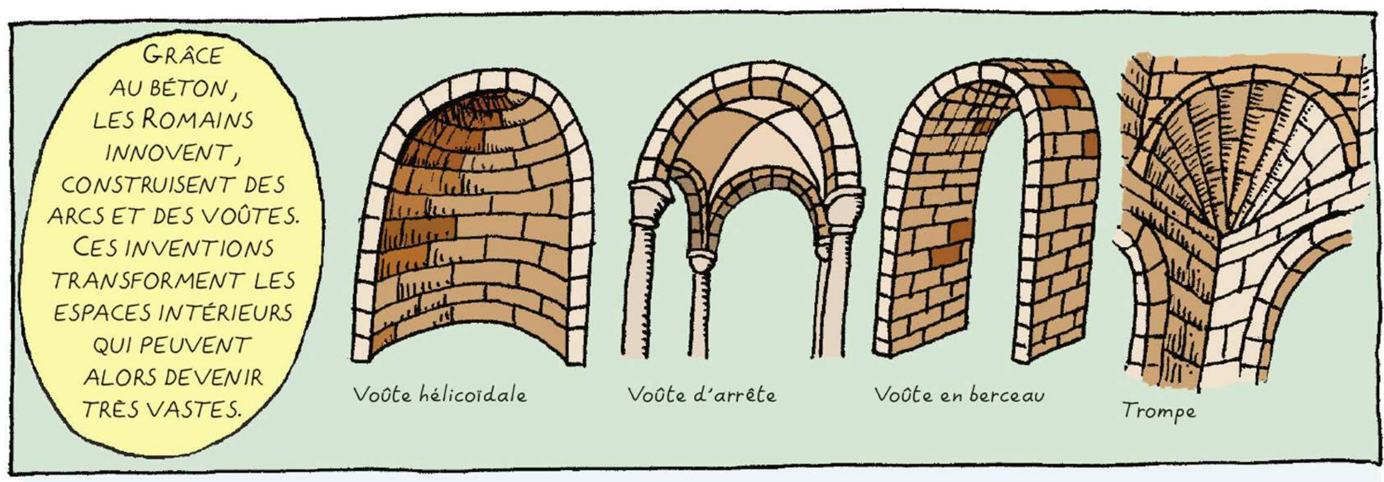

Opus incertum

Opus reticulatum bicolore

Opus Vittatum

Joint lissé à bourrelet central

Joint retracé

Le PANTHÉON est un exemple du génie romain en architecture. Bâti sous le règne de l'empereur Auguste par son conseiller Agrippa en 27 av. J.-C., c'est un temple dédié aux principaux dieux des Romains.

Ave, enfin… Quel exploit ! Cette immense coupole est à l'image du ciel dominé par les dieux de Rome !

Oui, une sphère enfermée dans un cube…

Un cube de béton !

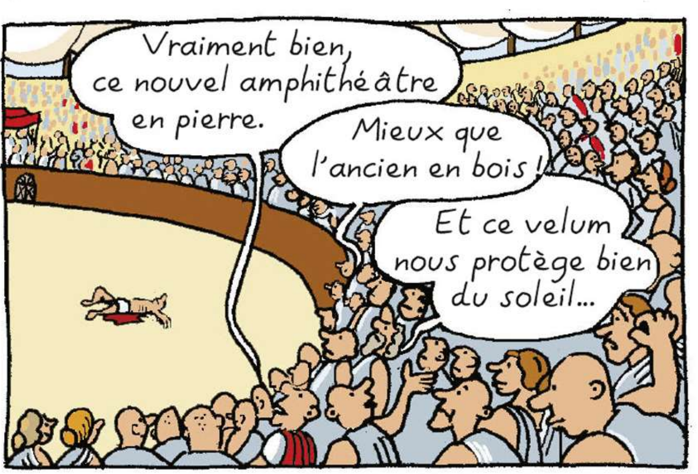
Nos esclaves et nos prisonniers de guerre ont travaillé vite et bien !

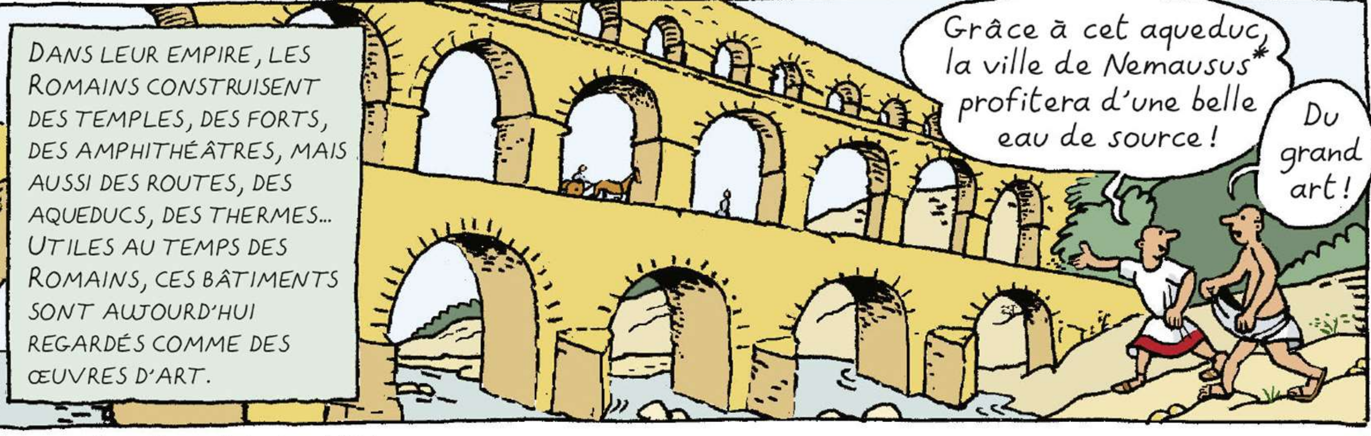
Le Panthéon résume à lui seul l'esprit romain : une association réussie entre les droites et les courbes, entre le carré et le cercle, entre l'ancien (le modèle grec) et le moderne (la technique romaine). Le dallage en marbre du Panthéon est une merveille !

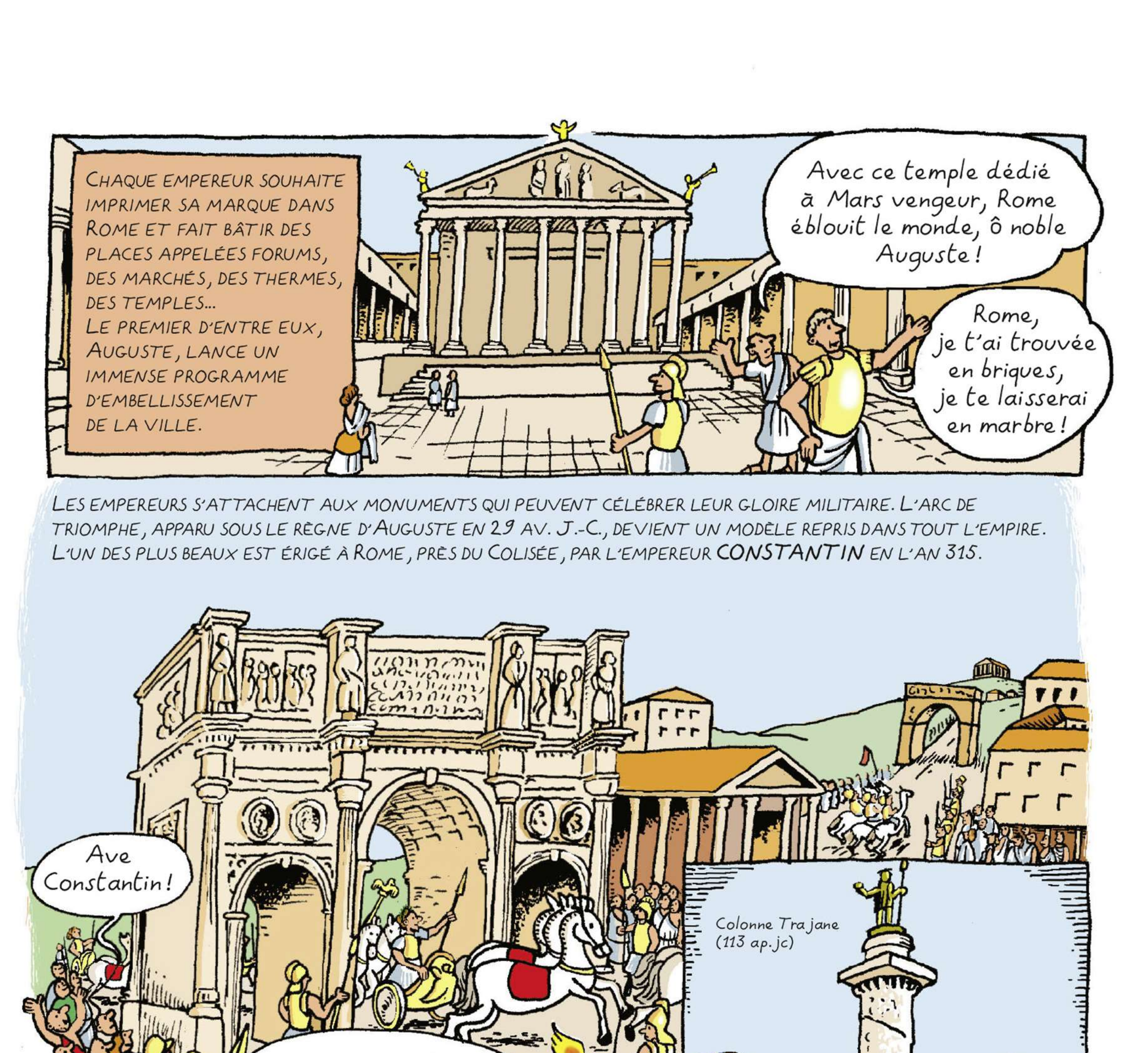

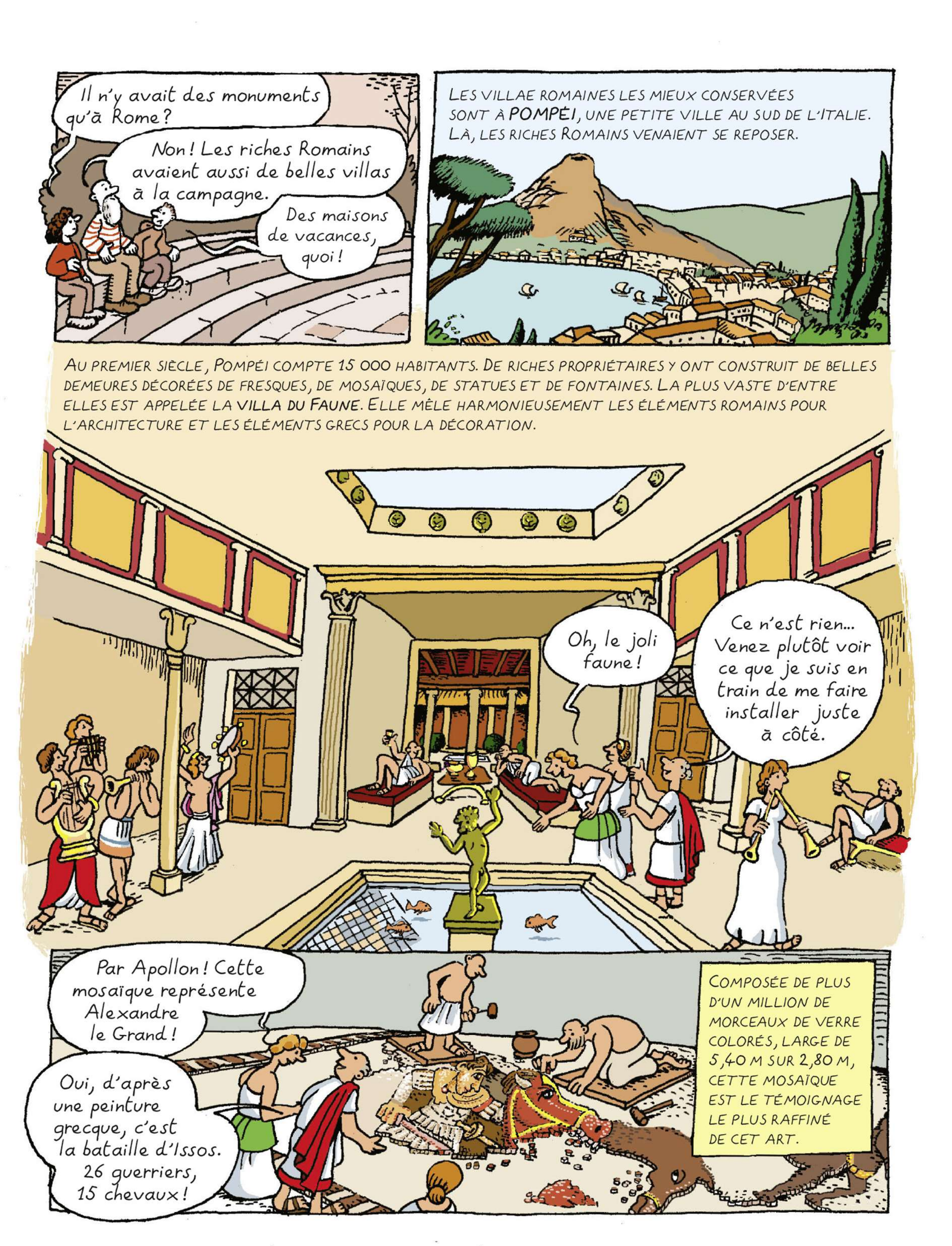

*Nîmes, département du Gard (30).

*Apollodore de Damas, sculpteur, ingénieur et architecte (v. 60-v. 130).

Il n'y avait des monuments qu'à Rome ?
Non ! Les riches Romains avaient aussi de belles villas à la campagne.
Des maisons de vacances, quoi !
LES VILLAE ROMAINES LES MIEUX CONSERVÉES SONT À POMPÉI, UNE PETITE VILLE AU SUD DE L'ITALIE. LÀ, LES RICHES ROMAINS VENAIENT SE REPOSER.
AU PREMIER SIÈCLE, POMPÉI COMPTE 15 000 HABITANTS. DE RICHES PROPRIÉTAIRES Y ONT CONSTRUIT DE BELLES DEMEURES DÉCORÉES DE FRESQUES, DE MOSAÏQUES, DE STATUES ET DE FONTAINES. LA PLUS VASTE D'ENTRE ELLES EST APPELÉE LA VILLA DU FAUNE. ELLE MÊLE HARMONIEUSEMENT LES ÉLÉMENTS ROMAINS POUR L'ARCHITECTURE ET LES ÉLÉMENTS GRECS POUR LA DÉCORATION.
Oh, le joli faune !
Ce n'est rien... Venez plutôt voir ce que je suis en train de me faire installer juste à côté.
Par Apollon ! Cette mosaïque représente Alexandre le Grand !
Oui, d'après une peinture grecque, c'est la bataille d'Issos. 26 guerriers, 15 chevaux !
COMPOSÉE DE PLUS D'UN MILLION DE MORCEAUX DE VERRE COLORÉS, LARGE DE 5,40 M SUR 2,80 M, CETTE MOSAÏQUE EST LE TÉMOIGNAGE LE PLUS RAFFINÉ DE CET ART.

LA DOUCEUR DE VIVRE À POMPÉI PREND FIN BRUTALEMENT UN JOUR DE L'ÉTÉ 79. LE VÉSUVE, UN VOLCAN QUI SURPLOMBE LA VILLE, ENTRE DANS UNE ÉRUPTION INATTENDUE.

LA TERRE TREMBLE, UNE VIOLENTE PLUIE DE CENDRES INCANDESCENTES ET DE PIERRES VOLCANIQUES PROVOQUE DES INCENDIES. LES HABITANTS MEURENT ASPHYXIÉS PAR LE NUAGE DE CENDRES. CEUX QUI TENTENT DE FUIR SONT RATTRAPÉS PAR UNE ÉNORME COULÉE DE BOUE ET DE LAVE BRÛLANTE.

!!!!

Par Jupiter ! Que se passe-t-il ?

Au secours !

Humpf Humpf...

Heusk ! Heusk !

C'est horrible !

Alors, tout a disparu ?

Au contraire ! Grâce à l'éruption du Vésuve, Pompéi a été bien conservée. 1700 ans plus tard, les archéologues ont fouillé les ruines. Pompéi permet d'avoir une idée précise de la vie et de l'art des Romains.

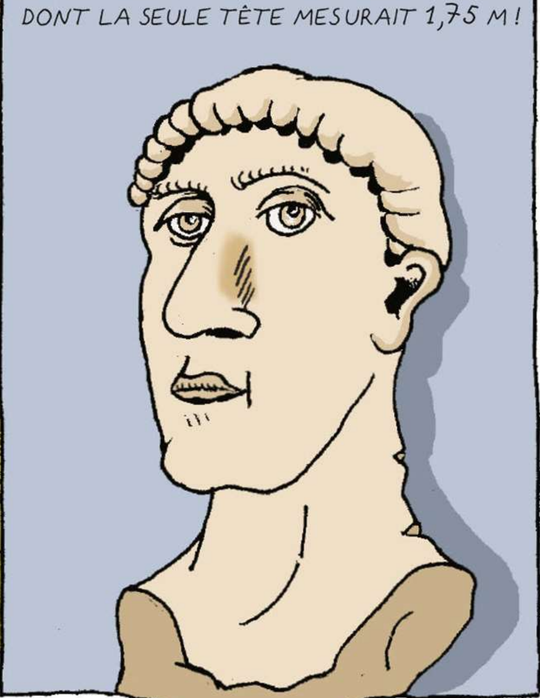
LA SEULE STATUE ÉQUESTRE CONNUE EST CELLE DE L'EMPEREUR **MARC AURÈLE**, QUI A RÉGNÉ ENTRE 161 ET 180.

Le cheval et son cavalier démontrent la maîtrise des fondeurs romains. La statue était à l'origine entièrement dorée.

Reposant sur trois pieds, le cheval est en mouvement, très naturel. Le sculpteur a été attentif à la musculature de l'animal.

La statue en bronze mesure 4 mètres de haut.

CONSTANTIN Ier (272-337) EST LE DERNIER EMPEREUR INSTALLÉ À ROME. IL S'EST CONVERTI AU CHRISTIANISME, UNE RELIGION NOUVELLE. DANS LA GIGANTESQUE BASILIQUE QU'IL A FAIT ÉDIFIER SE TROUVAIT UNE STATUE DE LUI DONT LA SEULE TÊTE MESURAIT 1,75 M !

Cette statue de Marc Aurèle a été conservée car on a longtemps cru qu'il s'agissait d'un autre empereur : Constantin.

Ah oui ! Celui qui se faisait construire des arcs de triomphe ?

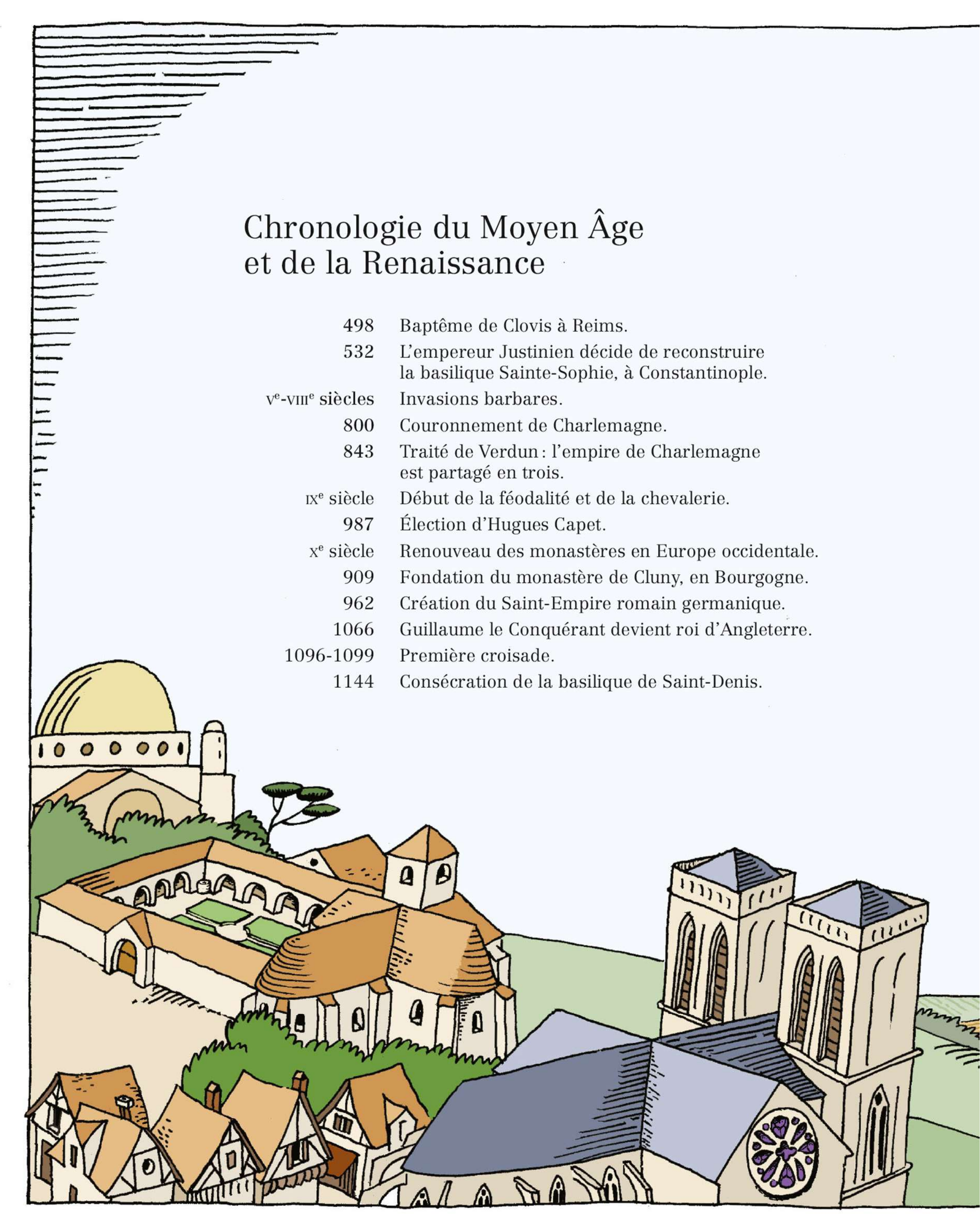
DANS LA VILLE DE VIENNA, AU BORD DU RHÔNE, DE RICHES MARCHANDS DE VIN VIVENT DANS DES VILLAS DÉCORÉES COMME À ROME OU POMPÉI.

Par Bacchus, la vendange a été bonne ! Je vais faire repeindre l'atrium.

Et si nous faisions plutôt une mosaïque ?

DE SPLENDIDES MOSAÏQUES ONT ÉTÉ RETROUVÉES À **SAINT-ROMAIN-EN-GAL**, EN FACE DE VIENNE. DES THÈMES ORIGINAUX Y APPARAISSENT, COMME LES ACTIVITÉS AGRICOLES : SEMAILLES, TAILLE DES ARBRES, LABOURS, VENDANGES, CUEILLETTE DES POMMES… CE NOUVEL ART, EN MÊME TEMPS QUE LE CHRISTIANISME, ANNONCE DÉJÀ LE MOYEN ÂGE.

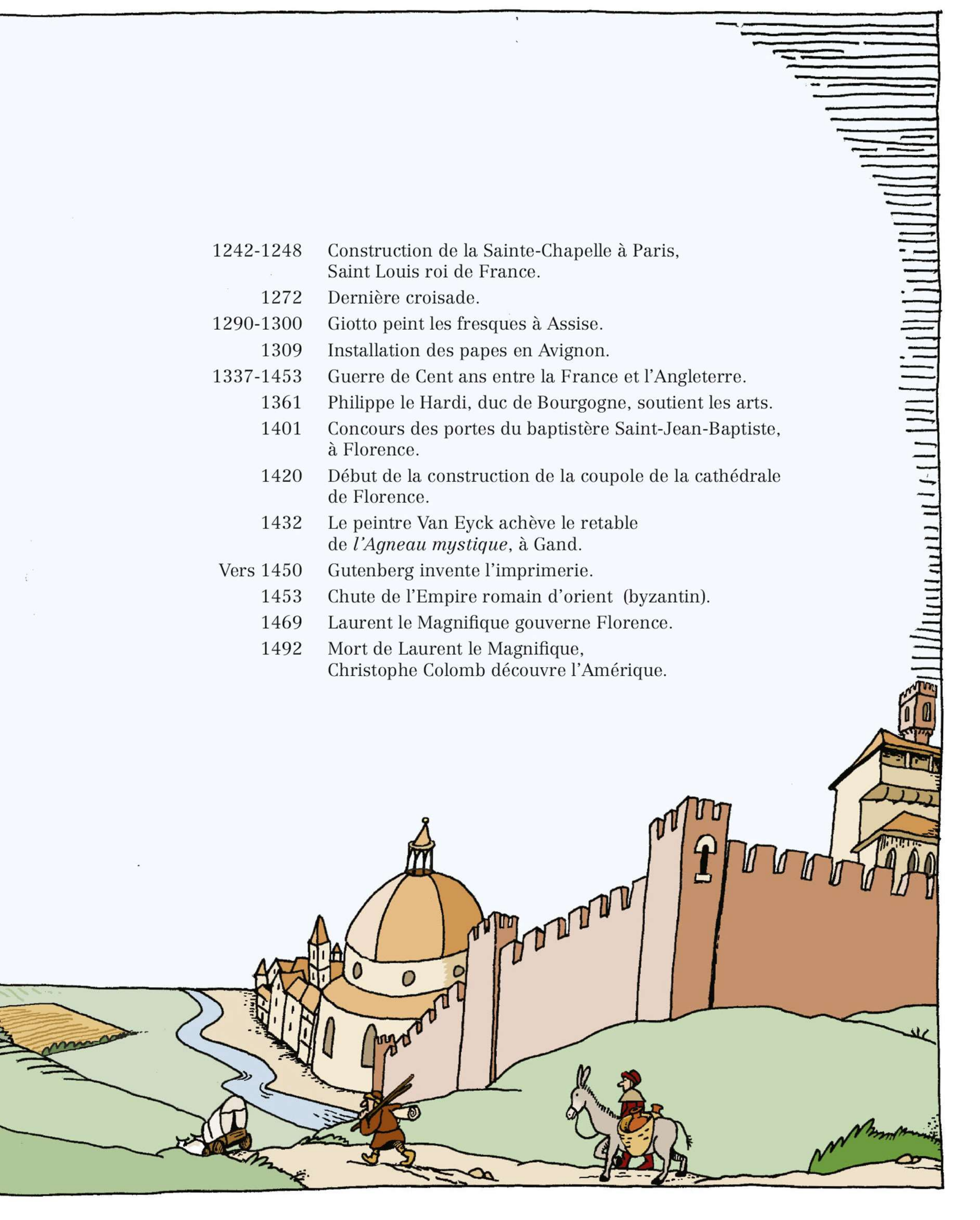

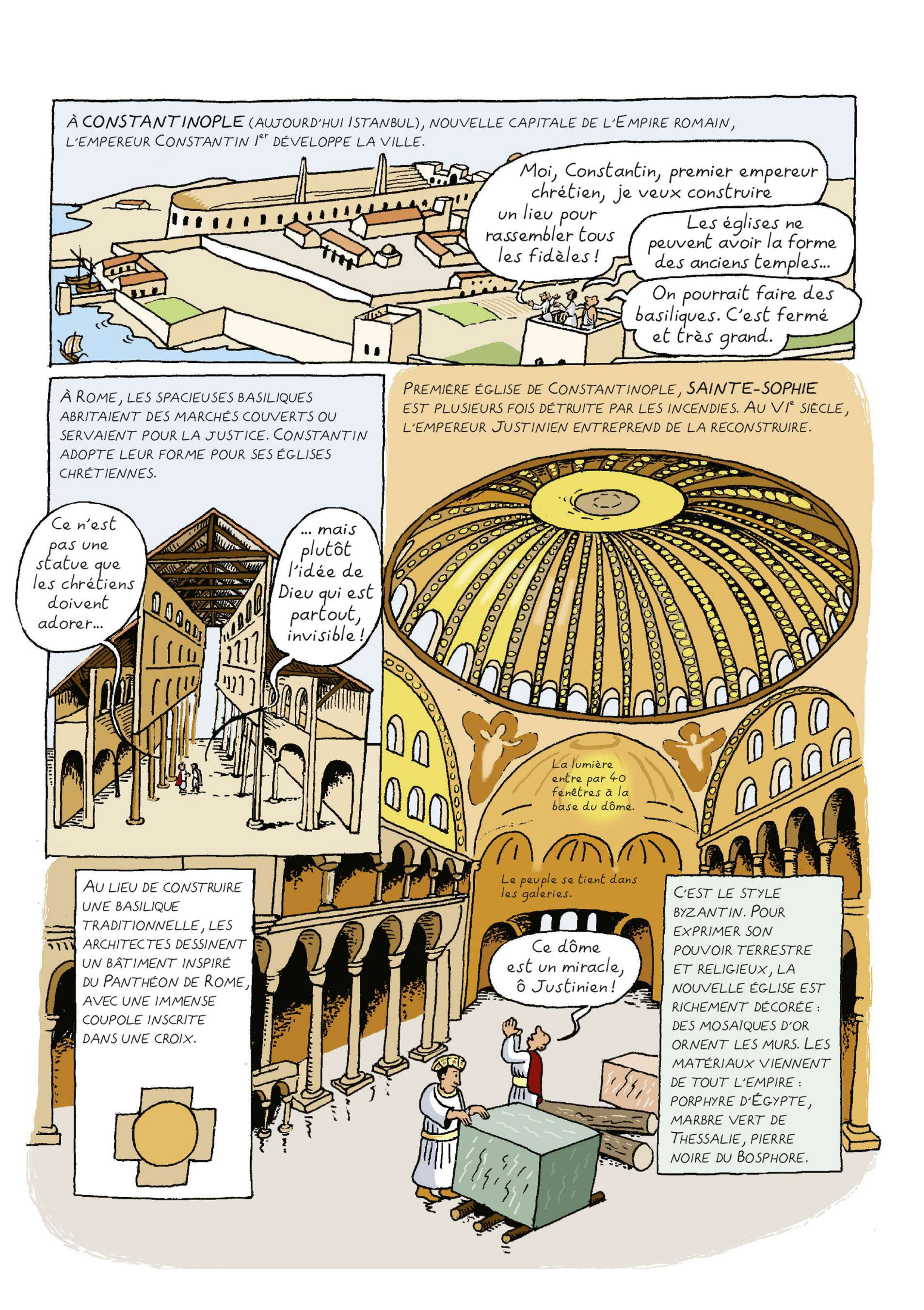

Chronologie du Moyen Âge et de la Renaissance

498	Baptême de Clovis à Reims.
532	L'empereur Justinien décide de reconstruire la basilique Sainte-Sophie, à Constantinople.
Ve-VIIIe siècles	Invasions barbares.
800	Couronnement de Charlemagne.
843	Traité de Verdun : l'empire de Charlemagne est partagé en trois.
IXe siècle	Début de la féodalité et de la chevalerie.
987	Élection d'Hugues Capet.
Xe siècle	Renouveau des monastères en Europe occidentale.
909	Fondation du monastère de Cluny, en Bourgogne.
962	Création du Saint-Empire romain germanique.
1066	Guillaume le Conquérant devient roi d'Angleterre.
1096-1099	Première croisade.
1144	Consécration de la basilique de Saint-Denis.

1242-1248	Construction de la Sainte-Chapelle à Paris, Saint Louis roi de France.
1272	Dernière croisade.
1290-1300	Giotto peint les fresques à Assise.
1309	Installation des papes en Avignon.
1337-1453	Guerre de Cent ans entre la France et l'Angleterre.
1361	Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, soutient les arts.
1401	Concours des portes du baptistère Saint-Jean-Baptiste, à Florence.
1420	Début de la construction de la coupole de la cathédrale de Florence.
1432	Le peintre Van Eyck achève le retable de *l'Agneau mystique*, à Gand.
Vers 1450	Gutenberg invente l'imprimerie.
1453	Chute de l'Empire romain d'orient (byzantin).
1469	Laurent le Magnifique gouverne Florence.
1492	Mort de Laurent le Magnifique, Christophe Colomb découvre l'Amérique.

À CONSTANTINOPLE (AUJOURD'HUI ISTANBUL), NOUVELLE CAPITALE DE L'EMPIRE ROMAIN, L'EMPEREUR CONSTANTIN Ier DÉVELOPPE LA VILLE.
Moi, Constantin, premier empereur chrétien, je veux construire un lieu pour rassembler tous les fidèles !
Les églises ne peuvent avoir la forme des anciens temples...
On pourrait faire des basiliques. C'est fermé et très grand.
À ROME, LES SPACIEUSES BASILIQUES ABRITAIENT DES MARCHÉS COUVERTS OU SERVAIENT POUR LA JUSTICE. CONSTANTIN ADOPTE LEUR FORME POUR SES ÉGLISES CHRÉTIENNES.
Ce n'est pas une statue que les chrétiens doivent adorer...
... mais plutôt l'idée de Dieu qui est partout, invisible !
PREMIÈRE ÉGLISE DE CONSTANTINOPLE, SAINTE-SOPHIE EST PLUSIEURS FOIS DÉTRUITE PAR LES INCENDIES. AU VIe SIÈCLE, L'EMPEREUR JUSTINIEN ENTREPREND DE LA RECONSTRUIRE.
La lumière entre par 40 fenêtres à la base du dôme.
Le peuple se tient dans les galeries.
AU LIEU DE CONSTRUIRE UNE BASILIQUE TRADITIONNELLE, LES ARCHITECTES DESSINENT UN BÂTIMENT INSPIRÉ DU PANTHÉON DE ROME, AVEC UNE IMMENSE COUPOLE INSCRITE DANS UNE CROIX.
Ce dôme est un miracle, ô Justinien !
C'EST LE STYLE BYZANTIN. POUR EXPRIMER SON POUVOIR TERRESTRE ET RELIGIEUX, LA NOUVELLE ÉGLISE EST RICHEMENT DÉCORÉE : DES MOSAÏQUES D'OR ORNENT LES MURS. LES MATÉRIAUX VIENNENT DE TOUT L'EMPIRE : PORPHYRE D'ÉGYPTE, MARBRE VERT DE THESSALIE, PIERRE NOIRE DU BOSPHORE.

AU VIe SIÈCLE, LES ARTISTES BYZANTINS TRAVAILLENT AUSSI À **RAVENNE**, GRAND PORT DEVENU LA CAPITALE DE L'EMPIRE ROMAIN D'OCCIDENT. LA BASILIQUE **SAINT-APOLLINAIRE IN CLASSE** EST DÉCORÉE DE SPLENDIDES MOSAÏQUES QUI OBÉISSENT AUX PRINCIPES DE L'ÉGLISE CHRÉTIENNE : IMAGES CLAIRES, PERSONNAGES RECONNAISSABLES, MESSAGES FACILES À COMPRENDRE.

Dans le ciel d'or, la main de Dieu apparait dans les nuages.

SANCTVS APOLENARIS

La croix est le symbole de Jésus, qui est mort crucifié.

Dans le paysage vert, saint Apollinaire transmet le message du Christ aux agneaux représentant les fidèles.

LES ARTISTES BYZANTINS TRAVAILLENT AUSSI L'IVOIRE ET L'ORFÈVRERIE, MÊLANT LES SAVOIRS GRECS ET ROMAINS AVEC LE BESOIN DE CLARTÉ.

Je fais un drapé grec... mais c'est pour un ange.

Oui, il a des ailes.

MAIS DANS L'EMPIRE ROMAIN D'ORIENT, LES IMAGES NE FONT PAS L'UNANIMITÉ : AUX VIIIe ET IXe SIÈCLES, DES CRISES OPPOSENT LEURS PARTISANS À CEUX QUI LES REFUSENT, LES ICONOCLASTES.

Détruisons ces images ! Elles détournent de la vraie foi en Dieu !

DANS L'EMPIRE ROMAIN D'OCCIDENT, LES IMAGES NE SONT PAS INTERDITES. AU CONTRAIRE, ON PENSE QU'ELLES FACILITENT L'ENSEIGNEMENT DE LA RELIGION AUX FIDÈLES QUI NE SAVENT PAS LIRE.

Plus de travail pour moi ici, je pars pour Venise !

Moi je vais à Ravenne. Là-bas, il y a du travail pour nous les peintres. J'emporte mes croquis et mes modèles.

DANS L'EMPIRE ROMAIN D'OCCIDENT, LES TEMPS SONT ÉGALEMENT TROUBLÉS. VENUES DU NORD ET DE L'EST, DE NOMBREUSES TRIBUS FINISSENT PAR S'INSTALLER, À L'IMAGE DES FRANCS EN GAULE. EN 768, LEUR ROI EST CHARLEMAGNE.

PAR SES CONQUÊTES INCESSANTES, **CHARLEMAGNE** ÉTEND SA DOMINATION. LA RELIGION ET L'ART SONT LES MOYENS D'UNIFIER SON EMPIRE.

Les images sont essentielles pour prier et rendre hommage à dieu. Que les artistes travaillent sans relâche, mais les images ne doivent pas être adorées pour elles-mêmes !

DANS SA NOUVELLE CAPITALE, **AIX-LA-CHAPELLE**, CHARLEMAGNE DEMANDE À SON ARCHITECTE EUDES DE METZ DE CONSTRUIRE UN PALAIS ET UNE CHAPELLE INSPIRÉS DE L'EMPEREUR CONSTANTIN.

Je souhaite que cette chapelle rivalise avec la richesse des églises byzantines ! Je veux des objets précieux en or et en argent, des colonnes en marbre à la mode antique, de hautes fenêtres, des portes en bronze !

Salle du Trône

Thermes

Chapelle

Entrée du palais

Pour transcrire les textes, une écriture est inventée.

Voyez comme la minuscule caroline est homogène et régulière. Très facile à lire !

En effet ! Que les scribes se mettent au travail !

Autour du palais de Charlemagne, des écoles sont créées. À côté des architectes et des mosaïstes, les calligraphes et les peintres réalisent des manuscrits, appelés CODEX. Produits à la main, ils sont composés de feuillets. Leurs pages sont en parchemin.

J'aurais besoin de vélin pour une enluminure très fine.

Du vélin ? Justement, j'attends de la peau de veau.

Il faut coudre ensemble les codex pour qu'ils ne se perdent pas.

Et les couvrir, pour qu'ils ne s'abiment pas.

Ah ! Le relieur est arrivé !

LA CÉLÈBRE **TAPISSERIE DE BAYEUX**, DATÉE DU XIe SIÈCLE, EST L'UN DES RARES TEXTILES ARTISTIQUES QUE L'ON CONNAISSE. CETTE GRANDE TENTURE BRODÉE RACONTE LA CONQUÊTE DU TRÔNE D'ANGLETERRE PAR LE DUC DE NORMANDIE, GUILLAUME LE CONQUÉRANT, EN 1066. LA TAPISSERIE EST LONGUE DE 68 MÈTRES ET LARGE DE 50 CENTIMÈTRES.

Qui peut me passer du fil bleu ?

J'ai du rouge, du vert, du orange, du jaune, du marron…

Pouvons-nous retourner l'ouvrage, que je fasse les finitions du dos ?

Je veux que toutes les étapes de la conquête de l'Angleterre par mon noble frère soient racontées dans le détail.

Oui, Odon ! 626 personnages, un récit continu, comme sur la colonne de Trajan !

INMAGNO: NAVIGIO

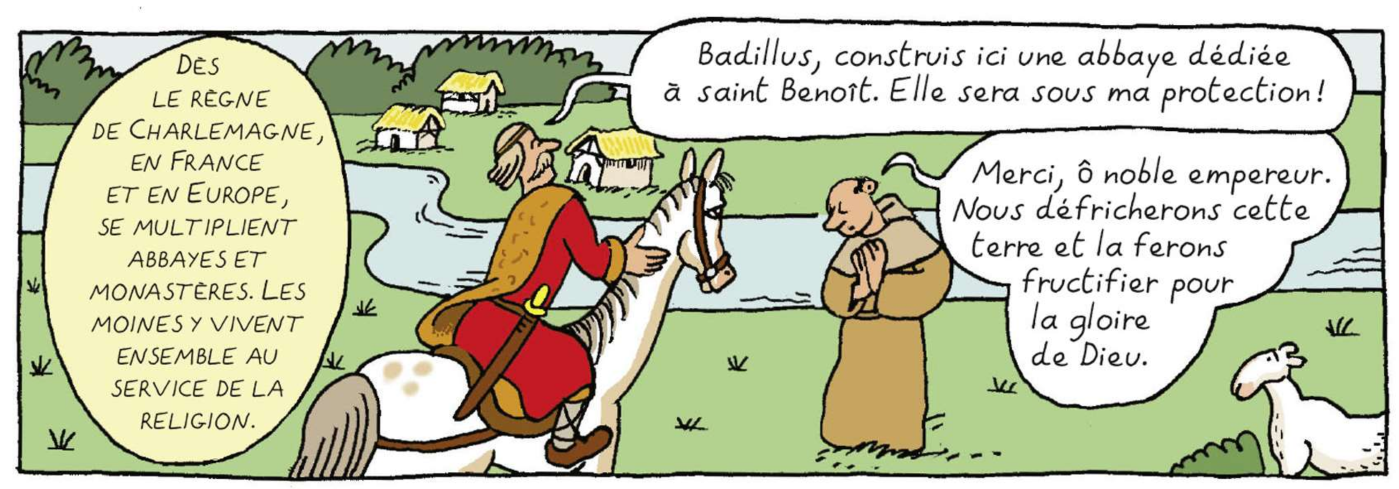
VÉRITABLE BANDE DESSINÉE, BRODERIE DAVANTAGE QUE TAPISSERIE, CETTE ŒUVRE D'ART A SANS DOUTE ÉTÉ RÉALISÉE EN ANGLETERRE. ANONYME, VIVANTE ET RICHE EN DÉTAILS, ELLE DIFFUSE AUSSI UNE MORALE.

hAROLD REX INTER TV

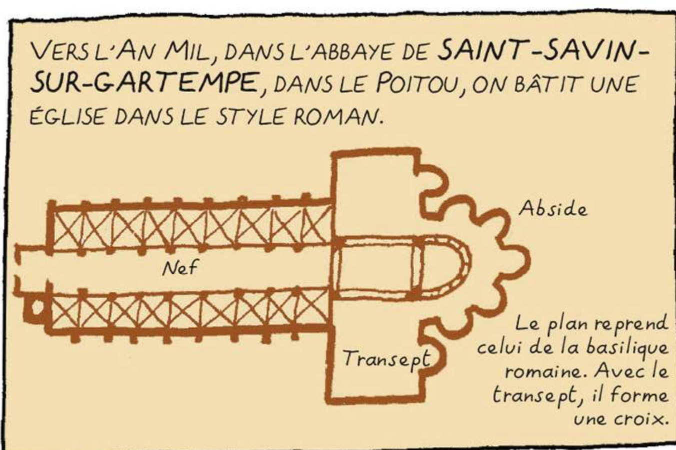
Harold, l'usurpateur du trône, battu et tué par Guillaume…

L'homme qui trahit un serment sacré commet un péché !

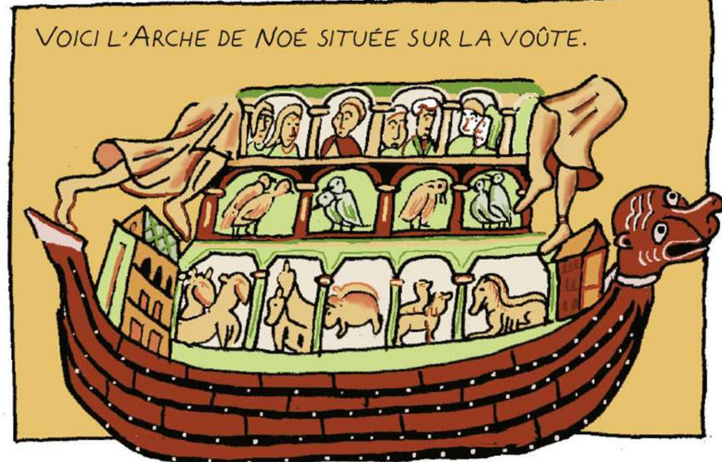
Et pour ce péché, la mort !

Dès le règne de Charlemagne, en France et en Europe, se multiplient abbayes et monastères. Les moines y vivent ensemble au service de la religion.
Badillus, construis ici une abbaye dédiée à saint Benoît. Elle sera sous ma protection !
Merci, ô noble empereur. Nous défricherons cette terre et la ferons fructifier pour la gloire de Dieu.

L'influence des moines est marquante dans le domaine intellectuel grâce aux scriptoria, ou par les chants religieux.
Viens ce soir partager la parole du Seigneur dans la nouvelle église !
C'est que... j'y comprends pas grand-chose, moi.

Vers l'an mil, dans l'abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe, dans le Poitou, on bâtit une église dans le style roman.
Abside
Nef
Transept
Le plan reprend celui de la basilique romaine. Avec le transept, il forme une croix.

Pour instruire des croyants qui ne savent ni lire ni écrire, l'église est décorée de fresques illustrant l'Ancien Testament et la vie de Jésus.
Tu en es où ?
Je finis l'Arche de Noé...
Alors, tu viendras m'aider à dessiner l'histoire d'Abraham !

Voici l'Arche de Noé située sur la voûte.

Les architectes utilisent l'arc en plein cintre et les voûtes d'arrêtes pour couvrir les églises, aux formes massives et puissantes.
Arc en plein cintre
Voûte d'arrêtes

À COMPOSTELLE, EN ESPAGNE, ON PENSE AVOIR TROUVÉ DES RELIQUES DE SAINT JACQUES, UN PROCHE DU CHRIST. DE L'EUROPE ENTIÈRE, DES PÈLERINS PARTENT VERS CE LIEU SACRÉ.

En route !

Nous n'en avons que pour six mois de marche !

LES PÈLERINS FONT ÉTAPE DANS LES VILLAGES, COMME **CONQUES**, DANS LE SUD DE LA FRANCE. LA CATHÉDRALE SAINTE FOY EST COMMENCÉE VERS 1050 POUR LES ACCUEILLIR.

Ah, enfin, voici Conques !

Sainte Foy, priez pour nous !

HAUT DE 3,70 M, LARGE DE 6,70 M, CHEF-D'ŒUVRE DE L'ART ROMAN, LE PORTAIL COLORÉ EST RICHE DE 124 PERSONNAGES.

C'est le jugement dernier ! J'ai peur !

O PECCATORES TRANSMUTETIS NISI MORES JUDICIUM DURUM VOBIS SCITOTE FUTURUM*

Tout s'ordonne autour du Christ, bien plus grand que les pécheurs !

À gauche l'ordre, à droite le désordre !

*Pécheurs, si vous ne changez pas vos mœurs, sachez que vous subirez un châtiment redoutable !

Les pèlerins pénètrent dans l'imposante église pour se recueillir devant les reliques de sainte Foy. Celles-ci sont conservées dans une somptueuse statuette en bois recouverte d'or, d'argent et de pierres précieuses.

Cependant, certains religieux, tels les moines cisterciens, refusent les images. Pour eux, elles détournent de Dieu et de la prière. Leurs abbayes sont bâties à l'écart, sans sculptures ni décorations.

Les projets de Suger suscitent de nouvelles techniques : l'arc brisé et la croisée d'ogives. Ainsi, la voûte repose sur quatre piliers et non plus sur d'épais murs.

Arc brisé

Ogives

Grâce à ces innovations, l'espace est ouvert et la lumière pénètre au cœur de l'édifice.

Toujours plus haut, toujours plus de lumière, plus de couleur !

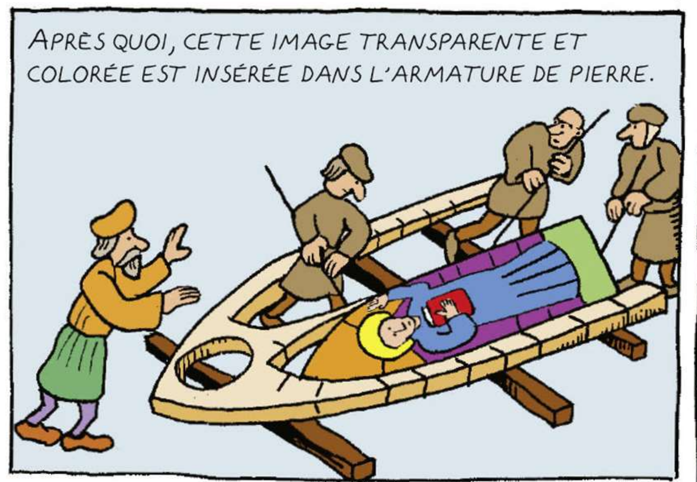
Justement, le maître verrier est là qui veut vous montrer les dessins des vitraux.

LES VITRAUX RACONTENT EN IMAGES L'ANCIEN ET LE NOUVEAU TESTAMENT. À PARTIR DE LIVRES MANUSCRITS, LES DESSINATEURS RECOPIENT LES MOTIFS SUR DES CARTONS À TAILLE RÉELLE.

SUR CES CARTONS EST POSÉ DU VERRE COLORÉ. LE MAÎTRE VERRIER PROMÈNE UN FER ROUGE OU UNE POINTE DE DIAMANT SUR LES CONTOURS DE LA FORME.

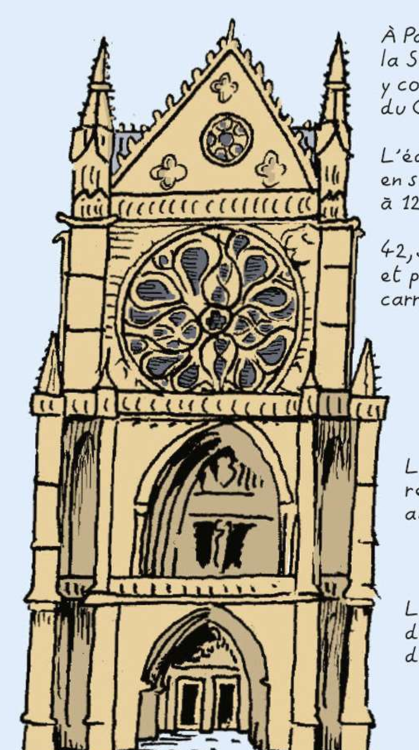

PUIS LE VERRE EST PLONGÉ DANS L'EAU FROIDE. IL SE BRISE LÀ OÙ LE FER A TRACÉ LA FORME.
L'auréole de saint Pierre !

ENSUITE, LES MORCEAUX DE VERRE COLORÉ SONT ASSEMBLÉS PAR LE SERRURIER QUI LES FAIT TENIR ENTRE EUX AVEC DU PLOMB.

APRÈS QUOI, CETTE IMAGE TRANSPARENTE ET COLORÉE EST INSÉRÉE DANS L'ARMATURE DE PIERRE.

INVENTÉE À LA CATHÉDRALE DE CHARTRES, LA ROSACE SERA REPRISE PARTOUT EN EUROPE DU XIIe AU XVe SIÈCLE.

L'ART GOTHIQUE ATTEINT SON APOGÉE LORS DU RÈGNE DU ROI SAINT LOUIS (1226-1270).

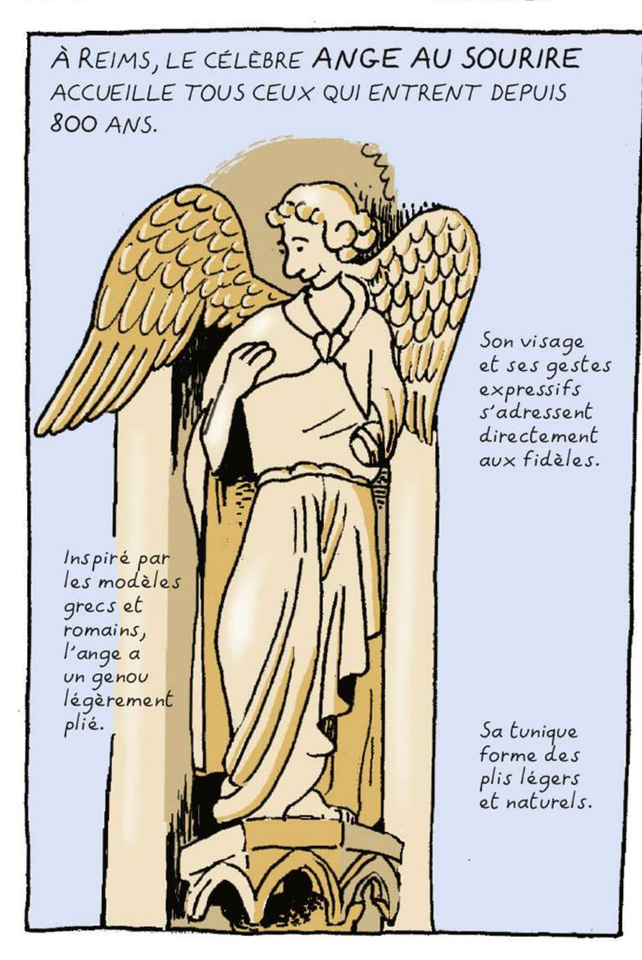

À Paris, il fait construire la Sainte-Chapelle pour y conserver les reliques du Christ.
L'édifice est construit en six ans, de 1242 à 1248, un exploit !
42,50 m de hauteur et plus de 600 mètres carrés de vitraux.
La chapelle haute, réservée au roi, abrite les reliques.
La chapelle basse est destinée au personnel du palais.

Ah, celle-là, je la connais ! C'est une église gothique, hein papi ?
Oui, pourquoi ?
La hauteur, les arcs brisés, la décoration et la rosace, bien sûr !

La cathédrale Notre-Dame de Paris n'a plus de secrets pour vous. C'est ici qu'a été inventée la technique des arcs-boutants pour renforcer les murs.
Une vraie dentelle de pierre !
À L'ENTRÉE DES CATHÉDRALES GOTHIQUES, DES STATUES ORNENT LES PORTAILS SCULPTÉS. LA CATHÉDRALE DE REIMS COMPTE 2 300 STATUES QUI ONT SERVI DE MODÈLE AILLEURS EN FRANCE ET EN EUROPE.

À REIMS, LE CÉLÈBRE ANGE AU SOURIRE ACCUEILLE TOUS CEUX QUI ENTRENT DEPUIS 800 ANS.
Son visage et ses gestes expressifs s'adressent directement aux fidèles.
Inspiré par les modèles grecs et romains, l'ange a un genou légèrement plié.
Sa tunique forme des plis légers et naturels.

MAÇONS ET SCULPTEURS UTILISENT LES PIERRES DISPONIBLES À PROXIMITÉ. LES PIERRES DURES POUR LES SOUBASSEMENTS, LES PLUS FINES POUR LA SCULPTURE.
Ici à Reims, c'est du calcaire. Ça se travaille bien.
Moi je pars travailler à Beauvais. Tu connais la pierre de là-bas ?

LES SCULPTEURS VONT DE CHANTIER EN CHANTIER DANS TOUTE L'EUROPE.
À Beauvais ? Je ne sais pas. Moi dès que j'ai fini ici, je pars vers l'est, à Bamberg.

Au Moyen Âge les puissants (rois, papes, évêques) donnent de l'argent pour bâtir des églises. Ils commandent des œuvres à la gloire de Dieu ou des saints chrétiens. Les donateurs en profitent pour se faire représenter sur le tableau, souvent agenouillés en prière. Ainsi sur ce retable anglais en bois du XIVe siècle, appelé le « Diptyque de Wilton ».

Sans lien avec la religion, les rois commandent leurs portraits. Celui du roi de France **Jean le Bon** est le plus ancien connu.

Monseigneur, ne bougez pas, je veux saisir votre profil royal !

Cesse donc de me flatter ! Contente-toi de faire un portrait ressemblant !

L'art gothique invente une autre façon de représenter les puissants : les gisants. Pour le couvercle de leur tombe, les riches personnages se font sculpter couchés.

Les gisants révèlent un travail virtuose du marbre : beauté des visages, traitement soigné des mains, rythme souple des drapés... Des traits fins et un léger sourire illuminent les physionomies de ces personnages.

C'est bien ! Je vois que vous avez mis des lions à mes pieds, symbole de force et de courage.

... Et des chiens à mes pieds, signe de fidélité !

Je vais m'inspirer des figures de l'Antiquité qu'on trouve encore partout dans notre région de Toscane.

Pisano achève son travail en 1260. Avec cette chaire, considérée comme l'un de ses chefs-d'œuvre, il réussit la synthèse du modèle gothique français et de la sculpture classique de la Rome antique. Toute en marbre, elle est hexagonale et supportée par sept colonnes.

C'est gothique… ou antique ?

Les deux ! Vois les arcs trilobés très gothiques, et les chapiteaux avec des feuilles d'acanthe de l'époque romaine.

Ça alors… La vie de Jésus racontée dans le style des sarcophages romains !

La chaire est haute de 4,65 mètres.

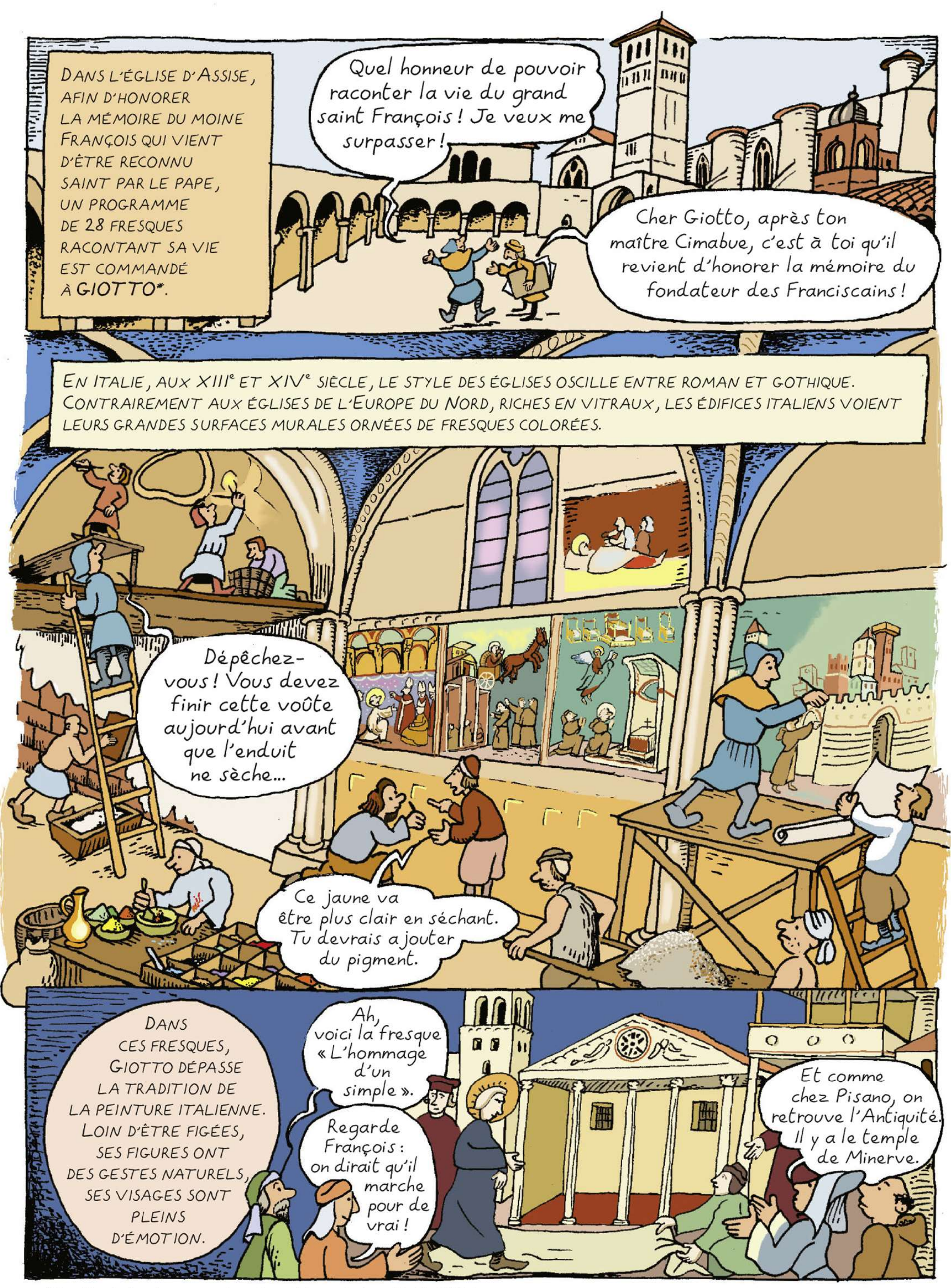
Voici Héraclès, le héros grec, qui symbolise la vertu chrétienne de la force.

Vers 1290, le peintre Giotto se lance dans un gigantesque chantier.

Quel défi !

Tu y parviendras, maître.

*Nicola Pisano, sculpteur italien (v. 1225-1280).

*Giotto di Bondone, peintre et sculpteur italien (1267-1337).

PEU APRÈS LE CHANTIER D'ASSISE, VERS 1305, GIOTTO TRAVAILLE À PADOUE, UNE AUTRE VILLE D'ITALIE. DANS LA CHAPELLE DE LA FAMILLE SCROVEGNI, IL RÉALISE DES FRESQUES CONSACRÉES À L'ANCIEN ET AU NOUVEAU TESTAMENT.
Après Giotto, on ne peut plus peindre comme avant...
C'est vrai ! Je ne peins plus ce que je crois, mais bien ce que je vois !
Et ce bleu !

LA PEINTURE EST EN PLEIN BOULEVERSEMENT. EN 1338, À SIENNE, VILLE PROCHE DE FLORENCE, LES FRÈRES LORENZETTI INNOVENT EN PLAÇANT L'HOMME AU CENTRE DE LEUR PEINTURE ET EN UTILISANT L'ARCHITECTURE POUR UNIFIER LES SCÈNES.
Je veux montrer les effets du bon gouvernement sur la cité.
Regarde ! Je viens de faire ces croquis des murailles de Sienne.

MAIS EN 1348, LA PESTE NOIRE S'ABAT SUR L'EUROPE. DE LA FLANDRE À L'ITALIE, PRÈS D'UNE PERSONNE SUR DEUX DISPARAÎT. L'ÉPIDÉMIE INTERROMPT BRUTALEMENT LES RECHERCHES ARTISTIQUES.

DEPUIS 1309, LE PAPE ET TOUTE SA COUR ONT QUITTÉ ROME POUR S'INSTALLER À AVIGNON. LE PALAIS DES PAPES EST UN IMMENSE BÂTIMENT DE STYLE GOTHIQUE.

POUR DÉCORER SON PALAIS, LE PAPE CLÉMENT VI FAIT VENIR DES ARTISTES DE TOUTE L'EUROPE. DE CES RENCONTRES NAÎT LE STYLE GOTHIQUE INTERNATIONAL ! LA CHAMBRE DU CERF, QU'OCCUPE LE PAPE, COMPORTE DES PEINTURES MURALES QUI ONT INFLUENCÉ UN CERTAIN TYPE DE PEINTURE PROFANE.
Une scène de chasse comme les Français les aiment !
Avec des détails comme en Flandre.
Voyez ce bassin ! Ces fruits ! Cette forêt !

DANS LES **TRÈS RICHES HEURES DU DUC DE BERRY**, LES ENLUMINURES DEVIENNENT DES PEINTURES. CHAQUE MOIS EST ILLUSTRÉ PAR UNE SCÈNE REPRÉSENTANT LE DUC ET LES ACTIVITÉS DE LA SAISON : LABOURS, SEMAILLES, CHASSE, MOISSONS, VENDANGES...

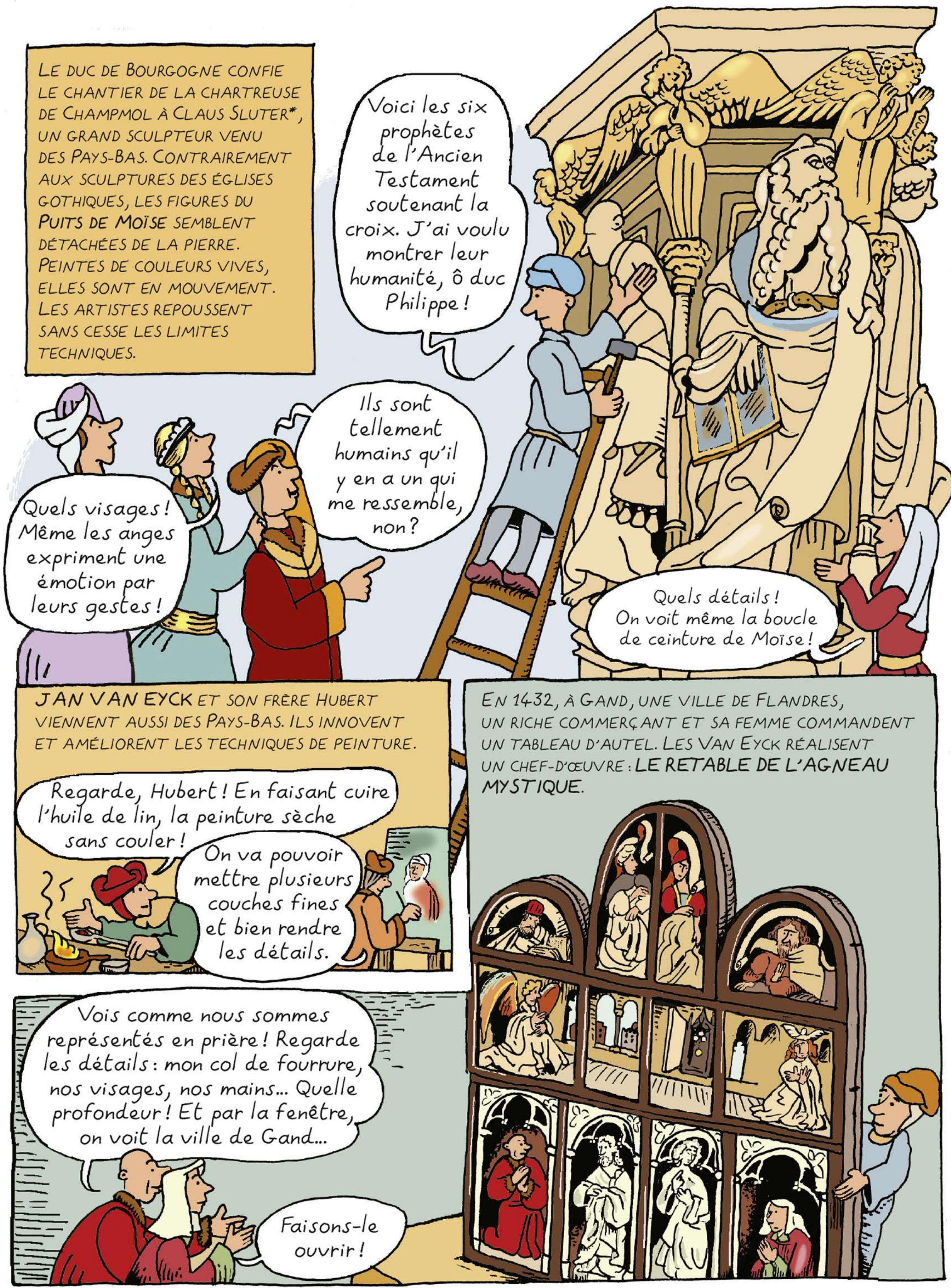
Ah ! Voici le mois de mai ! Quel foisonnement de couleurs ! Le bleu du lapis-lazuli et l'or se conjuguent pour mettre en valeur ma fortune et mes pouvoirs !

Oh ! Quel mouvement ! Les chevaux, les chiens, les cavaliers... Chaque détail est si finement représenté !

LE FRÈRE DU DUC DE BERRY, PHILIPPE LE HARDI, DUC DE BOURGOGNE, EST LUI AUSSI UN GRAND MÉCÈNE. DE NOMBREUX ARTISTES VIENNENT TRAVAILLER POUR LUI ET SON ÉPOUSE. EN 1385, IL DÉCIDE DE BÂTIR À DIJON UN MONASTÈRE : **LA CHARTREUSE DE CHAMPMOL.**

Dans ce cloître, je veux ériger un monument pour couvrir le bassin.

Les meilleurs artistes travaillent pour vous, Philippe.

*Claus Sluter, sculpteur hollandais (v. 1355-1406).

QUAND LE RETABLE EST OUVERT, LES COULEURS EXPLOSENT : DU ROUGE, DU BLEU, DU DORÉ !

Le pied d'Adam semble sortir du tableau pour venir vers nous !

Et cette lumière donne un volume... Ève est comme vivante !

EN 1434, À BRUGES, LE BANQUIER ITALIEN ARNOLFINI REND VISITE À VAN EYCK.*

Ainsi, vous acceptez de nous peindre ?

C'est d'accord, mais je signe mon œuvre.

GRÂCE À LA PEINTURE À L'HUILE, VAN EYCK DONNE DE LA PROFONDEUR À LA COULEUR. IL IMITE AINSI LES MATIÈRES BIEN MIEUX QU'AVEC LA TECHNIQUE DE LA FRESQUE OU DE LA PEINTURE À L'ŒUF. LES DÉTAILS PRENNENT VIE : LES POILS DU CHIEN, LA FOURRURE DES HABITS, LES DENTELLES, LE BOIS OU LES REFLETS DANS LE MÉTAL...

N'oubliez aucun détail !

J'en mettrai même plus que vous ne pourrez voir !

*Jan Van Eyck, peintre flamand (v. 1390-1441).

À FLORENCE, AU DÉBUT DU XVe SIÈCLE, L'ACTIVITÉ ARTISTIQUE EST INTENSE AUSSI. DES FAMILLES DE BANQUIERS ET DE MARCHANDS S'ENRICHISSENT ET SE DISPUTENT LE CONTRÔLE DE LA VILLE. ELLES RIVALISENT POUR BRILLER : SOUTENIR LES ARTS EST UN MOYEN DE MONTRER SA RICHESSE ET SON INFLUENCE ET DE SURPASSER LES AUTRES.
Sais-tu que le banquier Côme de Médicis a commandé des fresques ?
Oui, tout le monde en parle.
EN 1401, LA RICHE CORPORATION DU CHANGE ET DE LA LAINE QUI RASSEMBLE MARCHANDS ET BANQUIERS ORGANISE UN CONCOURS POUR LA DÉCORATION DES PORTES DU BAPTISTÈRE DE FLORENCE.
Alors, Brunelleschi*, toi qui es orfèvre, tu participes au concours ?
Bien sûr, comme toi, Ghiberti !
CHAQUE CANDIDAT DOIT PRÉSENTER UN RELIEF EN BRONZE DE LA MÊME SCÈNE : LE SACRIFICE D'ISAAC, UN ÉPISODE DE LA BIBLE. DEUX PROPOSITIONS RETIENNENT L'ATTENTION DU JURY.
Brunelleschi propose une foule de détails, de superbes vêtements drapés...
Les deux artistes sont inspirés par le gothique international : mouvement, scène dramatique...
Alors que Ghiberti présente Isaac comme une statue antique : nu avec un torse musclé. Et il utilise moins de bronze que Brunelleschi.
*Filippo Brunelleschi, architecte et sculpteur italien (1377-1446).

CETTE STATUE DE SAINT MARC EST INSPIRÉE DE L'ANTIQUITÉ, SURTOUT DANS LE MOUVEMENT DU CORPS : CONTRAPPOSTO TRÈS MARQUÉ ET NON PLUS SILHOUETTE EN S COMME DANS L'ART GOTHIQUE INTERNATIONAL.

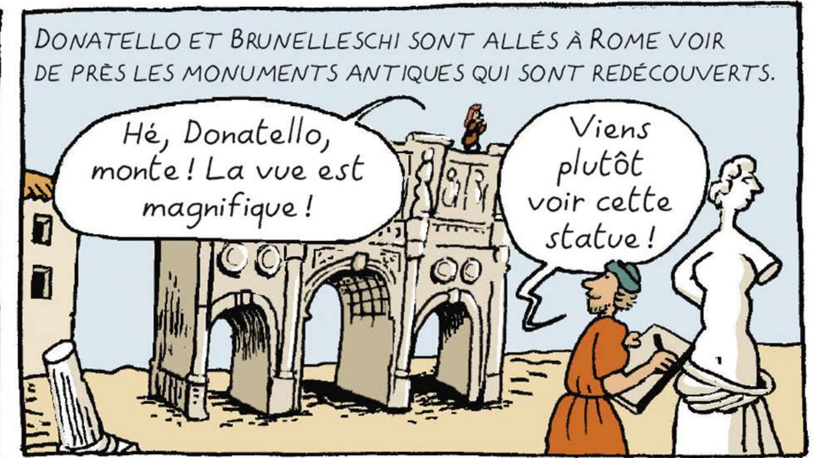
Ô Donatello, on dirait que ton saint Marc va se mettre en mouvement, qu'il va marcher !

Je le veux surtout HUMAIN, reflet de la dignité de l'homme et inspiré par sa foi chrétienne !

SUR LES MAINS DE SAINT MARC, ON PEUT VOIR LES VEINES, LES MUSCLES, LES OS SOUS LA PEAU... DONATELLO ET LES SCULPTEURS FLORENTINS S'INTÉRESSENT À L'ÉTUDE DU CORPS HUMAIN POUR MIEUX IMITER LA NATURE.

*Lorenzo Ghiberti (1378-1455), architecte et sculpteur italien.

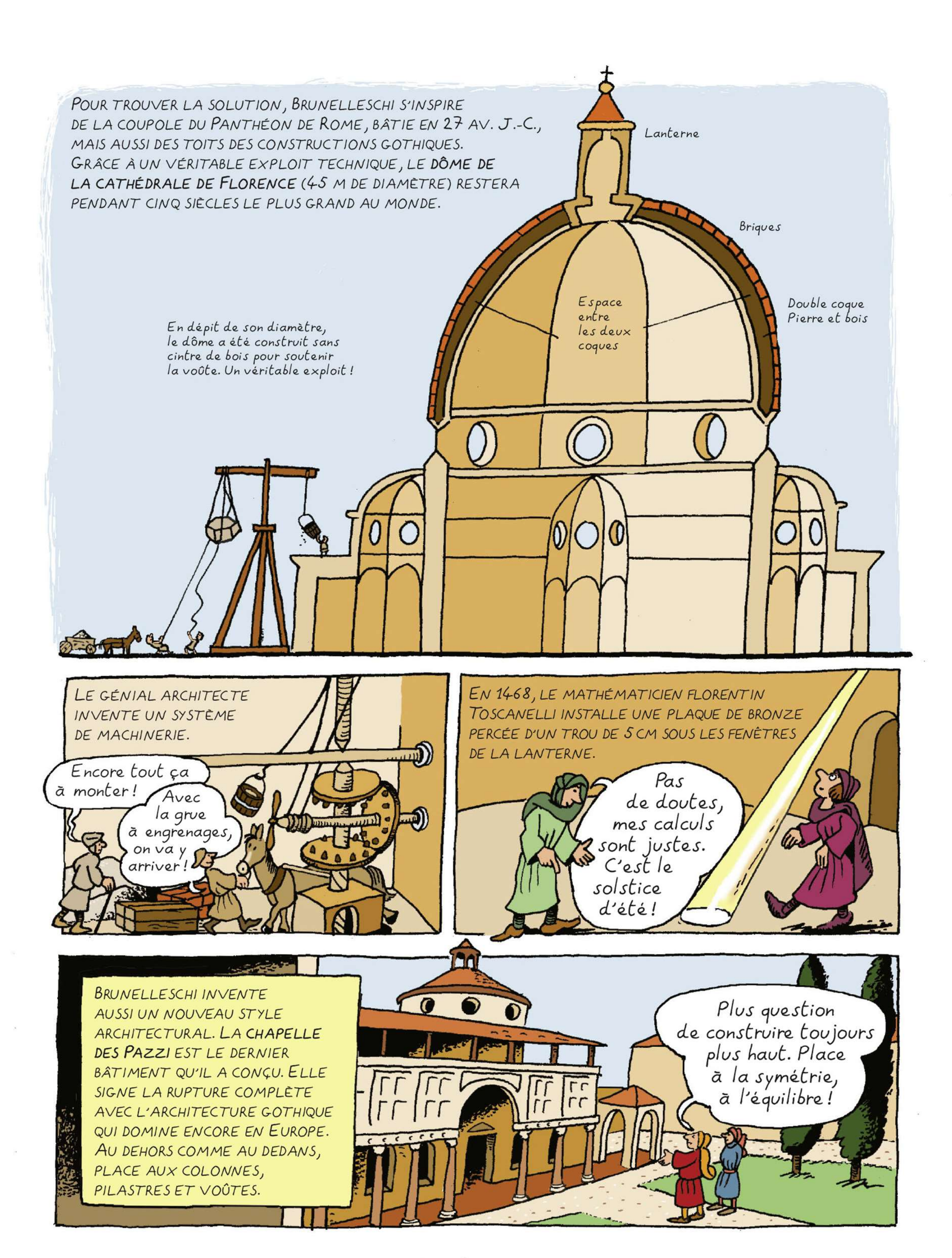

*Donatello, sculpteur italien (1386-1466).

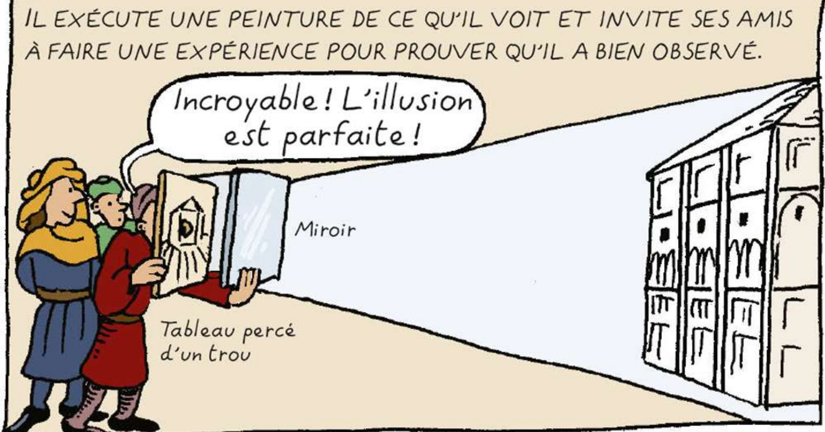
POUR TROUVER LA SOLUTION, BRUNELLESCHI S'INSPIRE DE LA COUPOLE DU PANTHÉON DE ROME, BÂTIE EN 27 AV. J.-C., MAIS AUSSI DES TOITS DES CONSTRUCTIONS GOTHIQUES. GRÂCE À UN VÉRITABLE EXPLOIT TECHNIQUE, LE DÔME DE LA CATHÉDRALE DE FLORENCE (45 M DE DIAMÈTRE) RESTERA PENDANT CINQ SIÈCLES LE PLUS GRAND AU MONDE.
Lanterne
Briques
Espace entre les deux coques
Double coque Pierre et bois
En dépit de son diamètre, le dôme a été construit sans cintre de bois pour soutenir la voûte. Un véritable exploit !
LE GÉNIAL ARCHITECTE INVENTE UN SYSTÈME DE MACHINERIE.
Encore tout ça à monter !
Avec la grue à engrenages, on va y arriver !
EN 1468, LE MATHÉMATICIEN FLORENTIN TOSCANELLI INSTALLE UNE PLAQUE DE BRONZE PERCÉE D'UN TROU DE 5 CM SOUS LES FENÊTRES DE LA LANTERNE.
Pas de doutes, mes calculs sont justes. C'est le solstice d'été !
BRUNELLESCHI INVENTE AUSSI UN NOUVEAU STYLE ARCHITECTURAL. LA CHAPELLE DES PAZZI EST LE DERNIER BÂTIMENT QU'IL A CONÇU. ELLE SIGNE LA RUPTURE COMPLÈTE AVEC L'ARCHITECTURE GOTHIQUE QUI DOMINE ENCORE EN EUROPE. AU DEHORS COMME AU DEDANS, PLACE AUX COLONNES, PILASTRES ET VOÛTES.
Plus question de construire toujours plus haut. Place à la symétrie, à l'équilibre !

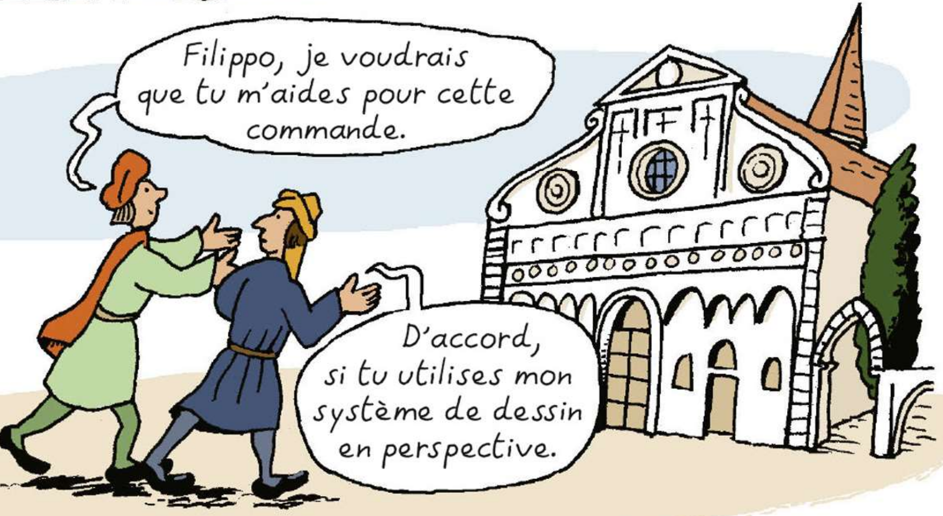

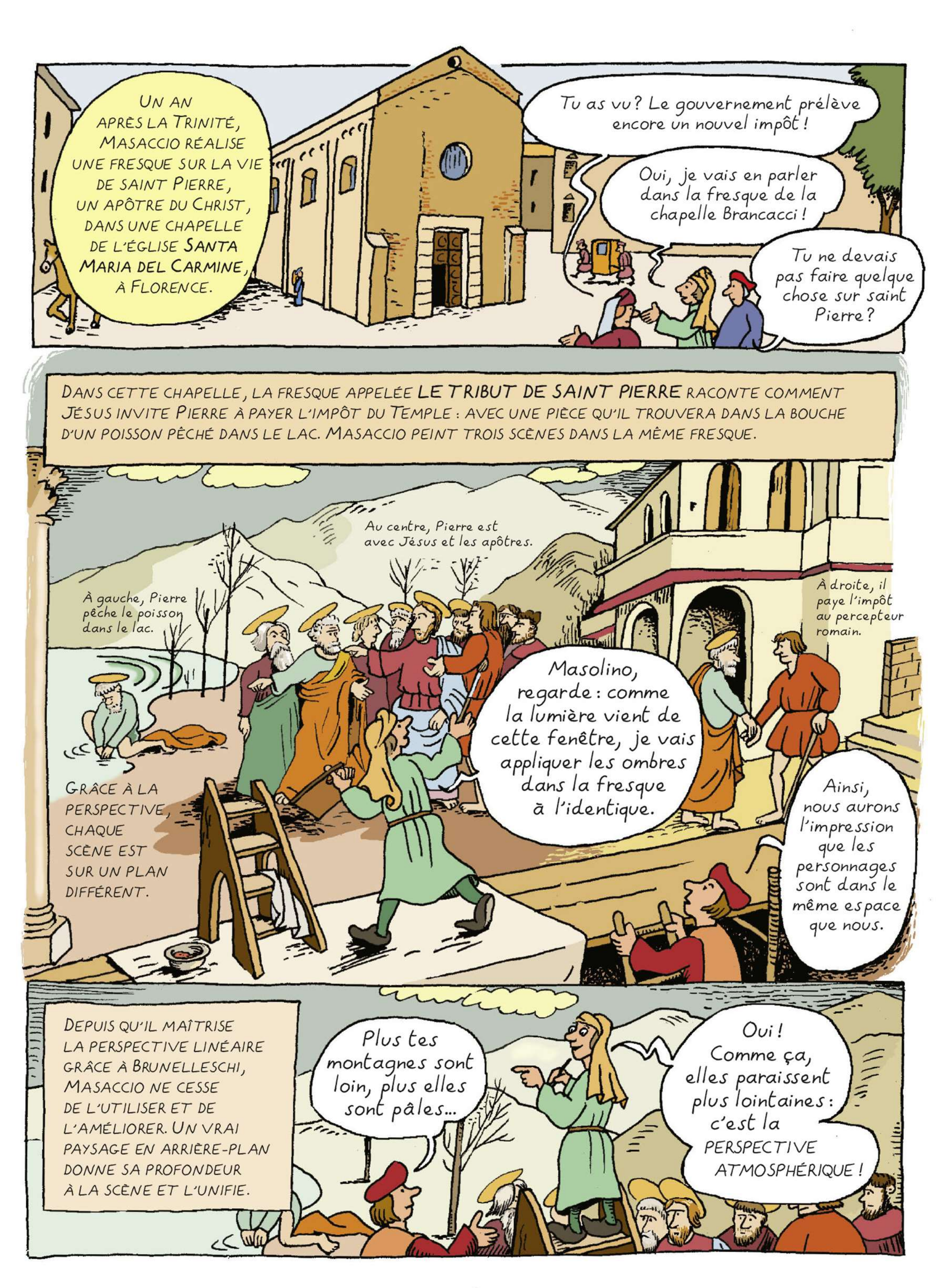

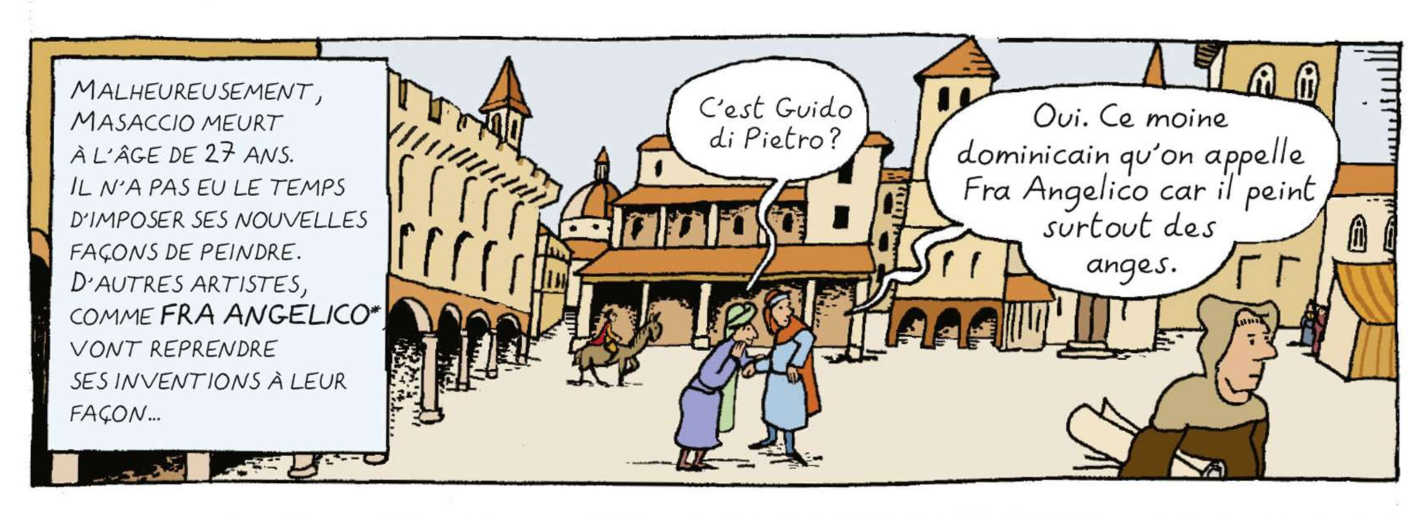
PROCHE DE BRUNELLESCHI, LE PEINTRE **MASACCIO** EST L'UN DES PREMIERS À METTRE EN ŒUVRE LA PERSPECTIVE LINÉAIRE EN PEINTURE. EN 1427, IL EST CHARGÉ D'UNE FRESQUE POUR L'ÉGLISE SANTA MARIA NOVELLA, À FLORENCE.

*Masaccio, peintre italien (1401-1428).

Un an après la Trinité, Masaccio réalise une fresque sur la vie de saint Pierre, un apôtre du Christ, dans une chapelle de l'église Santa Maria del Carmine, à Florence.
Tu as vu ? Le gouvernement prélève encore un nouvel impôt !
Oui, je vais en parler dans la fresque de la chapelle Brancacci !
Tu ne devais pas faire quelque chose sur saint Pierre ?
Dans cette chapelle, la fresque appelée LE TRIBUT DE SAINT PIERRE raconte comment Jésus invite Pierre à payer l'impôt du Temple : avec une pièce qu'il trouvera dans la bouche d'un poisson pêché dans le lac. Masaccio peint trois scènes dans la même fresque.
Au centre, Pierre est avec Jésus et les apôtres.
À gauche, Pierre pêche le poisson dans le lac.
À droite, il paye l'impôt au percepteur romain.
Masolino, regarde : comme la lumière vient de cette fenêtre, je vais appliquer les ombres dans la fresque à l'identique.
Ainsi, nous aurons l'impression que les personnages sont dans le même espace que nous.
Grâce à la perspective, chaque scène est sur un plan différent.
Depuis qu'il maîtrise la perspective linéaire grâce à Brunelleschi, Masaccio ne cesse de l'utiliser et de l'améliorer. Un vrai paysage en arrière-plan donne sa profondeur à la scène et l'unifie.
Plus tes montagnes sont loin, plus elles sont pâles…
Oui ! Comme ça, elles paraissent plus lointaines : c'est la PERSPECTIVE ATMOSPHÉRIQUE !

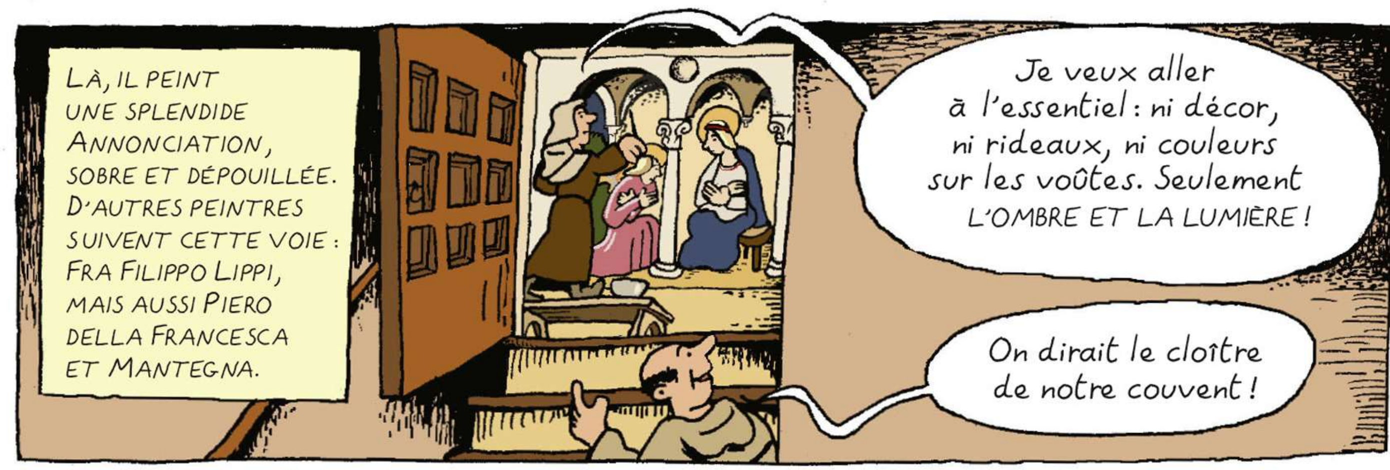
L'UN DES THÈMES RELIGIEUX LES PLUS APPRÉCIÉS À CETTE ÉPOQUE EST **L'ANNONCIATION** : L'ANGE GABRIEL ANNONCE À MARIE QU'ELLE PORTE LE FILS DE DIEU. FRA ANGELICO EN A PEINT DE NOMBREUSES VARIATIONS SUR BOIS OU SUR DES FRESQUES.

Vois comment les ailes de l'ange passent entre les colonnes !

Les personnages, très calmes, sont en relation dans le même espace.

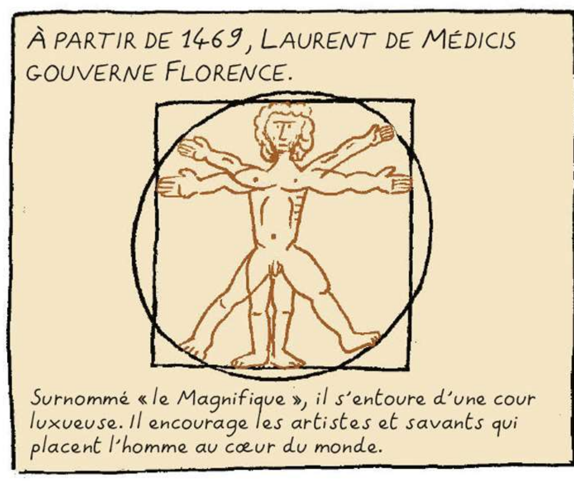
La perspective donne une réelle profondeur à ces constructions.

À PARTIR DE 1440, ON CONFIE À FRA ANGELICO LA DÉCORATION DU COUVENT SAN MARCO, À FLORENCE.

*Fra Angelico (v. 1395-1455), peintre italien.

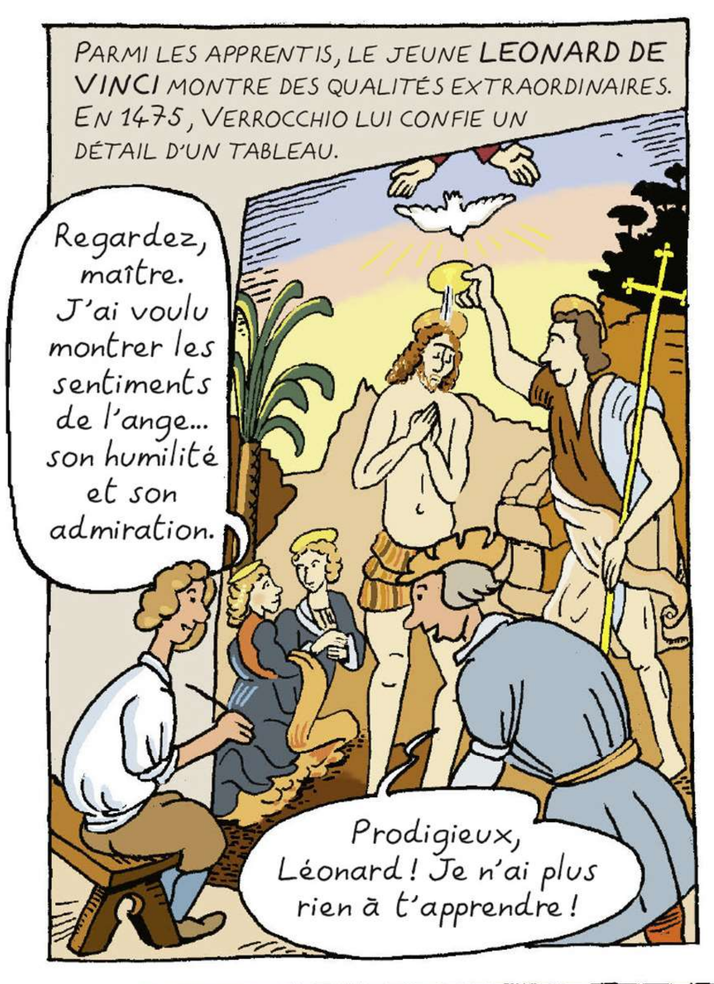

Surnommé « le Magnifique », il s'entoure d'une cour luxueuse. Il encourage les artistes et savants qui placent l'homme au cœur du monde.

Vers 1470, **Verrocchio*** dirige un atelier prestigieux à Florence. De nombreux jeunes y viennent en apprentissage : ils préparent les couleurs pour le maître, apprennent le dessin, étudient la géométrie…

* Andrea Verrocchio, sculpteur et peintre italien (1435-1488).

*Hans Memling, peintre flamand (1430-1494).

EN 1485, POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS L'ANTIQUITÉ ROMAINE, UN ARTISTE, BOTTICELLI, PEINT UNE FEMME NUE DANS UN TABLEAU QUI N'EST PAS RELIGIEUX.

Ton paysage est tellement irréel : on dirait un rêve !

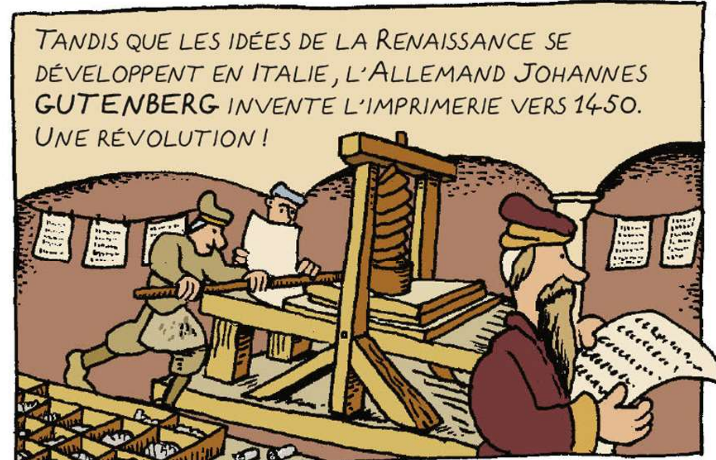
Oui, un rêve de beauté idéale. Je m'inspire de cette Vénus antique. Quelle sensualité ! Mais la mienne est plus élancée... plus florentine !

LA NAISSANCE DE VÉNUS (1485)

*Sandro Botticelli, peintre italien (1445-1510)

APRÈS 1453 ET LA PRISE DE CONSTANTINOPLE, LA MÉDITERRANÉE EST DOMINÉE PAR LES TURCS. LES EUROPÉENS SE TOURNENT ALORS VERS L'OUEST. C'EST LE TEMPS DES DÉCOUVERTES. EN 1492, CHRISTOPHE COLOMB ATTEINT LE NOUVEAU MONDE !

LA MÊME ANNÉE, LA MORT DE LAURENT LE MAGNIFIQUE MARQUE UN COUP D'ARRÊT À LA PRODUCTION ARTISTIQUE DE FLORENCE. MAIS LE FORMIDABLE ESSOR DE LA RENAISSANCE VA SE POURSUIVRE À ROME, À VENISE PUIS DANS TOUTE L'EUROPE.

Je pars pour Venise. Et toi, Michelangelo ?

Je vais à Rome.

GALERIE

Nous aussi, nous allons partir en voyage !

Bientôt les vacances !

JEF KO

Pourquoi pas en Italie ?

*Léonard de Vinci, peintre et ingénieur italien (1452-1519).

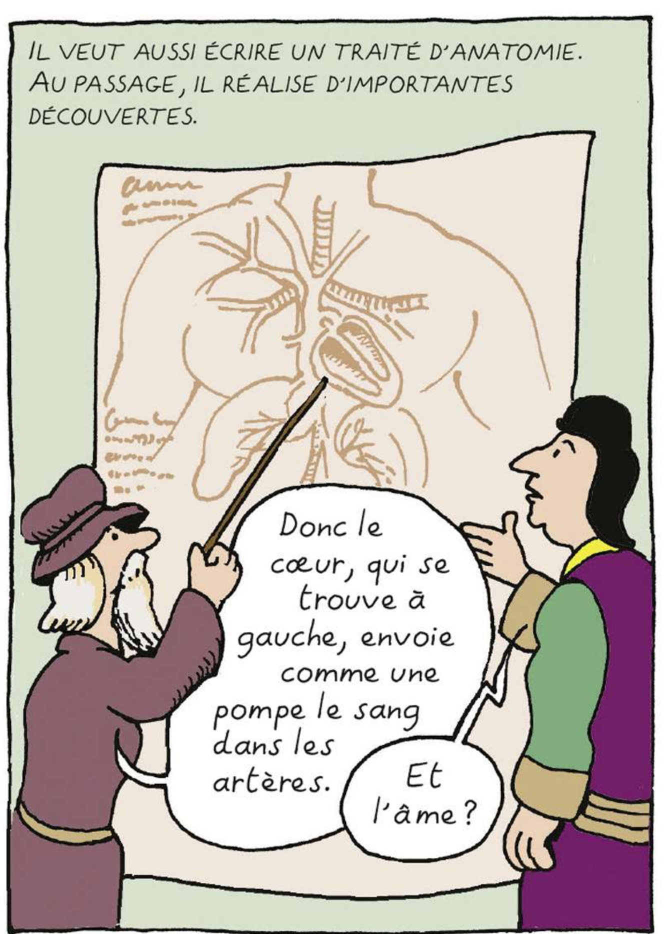
Léonard peint **La Cène** (représentant le dernier repas du Christ) dans le réfectoire de Sainte-Marie-des-Grâces. Il utilise la perspective pour accentuer le côté dramatique de la scène. Tout est organisé autour de Jésus, éclairé en contre-jour par le paysage ensoleillé.

Excellence, le maître Vinci n'a pas fini, et...

Quel prodige ! À quel point les apôtres sont vivants, en pleine discussion, bouleversés par les paroles du Christ !

Excellence, chaque visage exprime un sentiment différent. Je cherche sans cesse des modèles. Pour Judas, il me faut un visage de canaille car il va trahir Jésus !

LÉONARD DE VINCI ÉTUDIE LE CORPS HUMAIN POUR COMPRENDRE SON FONCTIONNEMENT INTERNE, COMME SON APPARENCE EXTÉRIEURE. SON BUT : SAVOIR LE DESSINER PARFAITEMENT.
Ici le cœur...
Et là les poumons.

IL VEUT AUSSI ÉCRIRE UN TRAITÉ D'ANATOMIE. AU PASSAGE, IL RÉALISE D'IMPORTANTES DÉCOUVERTES.
Donc le cœur, qui se trouve à gauche, envoie comme une pompe le sang dans les artères.
Et l'âme ?

EN 1499, APRÈS PLUSIEURS TENTATIVES, L'ARMÉE DU ROI DE FRANCE S'EMPARE DE MILAN. LE DUC SFORZA DOIT S'ENFUIR.

LÉONARD DE VINCI QUITTE MILAN POUR CHERCHER AILLEURS DES MÉCÈNES.
Adieu Milan...
Je retourne chez moi, à Florence.

EN FLANDRES, AU NORD DE L'EUROPE, S'EST DÉVELOPPÉ LE GOÛT POUR LES PORTRAITS PEINTS. LES ITALIENS IMITENT LES FLAMANDS. APRÈS LES PRINCES, CE SONT LES RICHES MARCHANDS QUI COMMANDENT LEURS PORTRAITS. EN 1503, FRANCESCO DEL GIOCONDO REND VISITE À LÉONARD.
Je souhaite vous commander le portrait de mon épouse bien-aimée, Mona Lisa Gherardini, pour notre nouvelle demeure.
Un portrait privé... pourquoi pas ?
Si c'est payé rubis sur l'ongle...

Pour Léonard, l'invention est plus importante que l'exécution. Avant de commencer un tableau, il effectue de nombreuses recherches, dessine des croquis... De telles études le passionnent.
Léonard assimile les innovations de l'Europe du Nord : le paysage en arrière-plan, la position du corps de trois quarts, les mains bien visibles.
Les yeux de Mona Lisa semblent regarder au-delà du spectateur. Elle est à la fois très présente et ailleurs.
Léonard invente la technique du « sfumato » : les contours sont légèrement flous pour adoucir les lignes et donner un effet vaporeux. Pour cela, il superpose plusieurs couches ultrafines de vernis.
Oui, tournez encore un peu la tête, la main sur l'autre, souriez légèrement...
Elle n'est pas si belle que ça, ta Mona Lisa.
Mais tout le monde la connaît. Pourquoi ?
La Joconde fascine. Est-ce son sourire ? Mystère !
Léonard n'a jamais été payé pour ce tableau qu'il a conservé toute sa vie. Quand il meurt en France en 1519, le roi François Ier l'achète. Aujourd'hui, on vient du monde entier pour le voir au musée du Louvre.

En 1503, la seigneurie de Florence décide la rénovation et la décoration du Palazzo Vecchio, l'hôtel de ville, pour affirmer sa puissance et célébrer ses victoires militaires. Elle fait appel à Léonard de Vinci et à un jeune sculpteur déjà renommé : Michelangelo Buonarroti, dit **Michel-Ange***. La concurrence est grande entre ces maîtres.

Alors, Léonard, ta fresque sur la bataille d'Anghiari n'avance pas vite. Vas-tu la finir, celle-ci ?

Quel rustre ! Je le déteste.

Travaille donc sur ta bataille de Cascina ! On verra qui peint le mieux la fureur des combats !

Michel-Ange et Léonard ne finissent pas les fresques du Palazzo Vecchio, aujourd'hui disparues. En 1505, Michel-Ange est appelé pour travailler à Rome par le pape Jules II.

*Michelangelo Buonarroti, dit Michel-Ange, peintre et sculpteur italien (1475-1564).

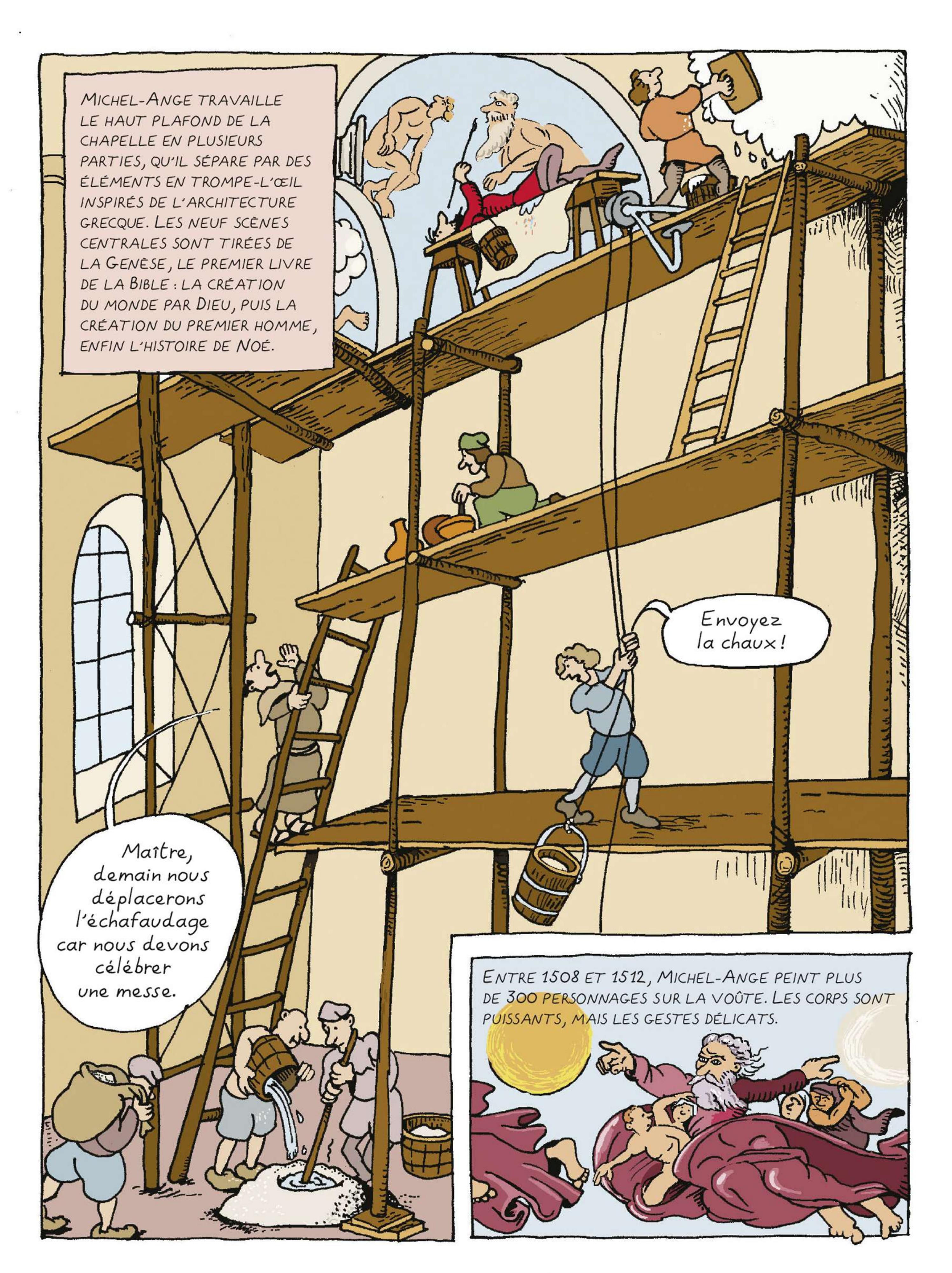

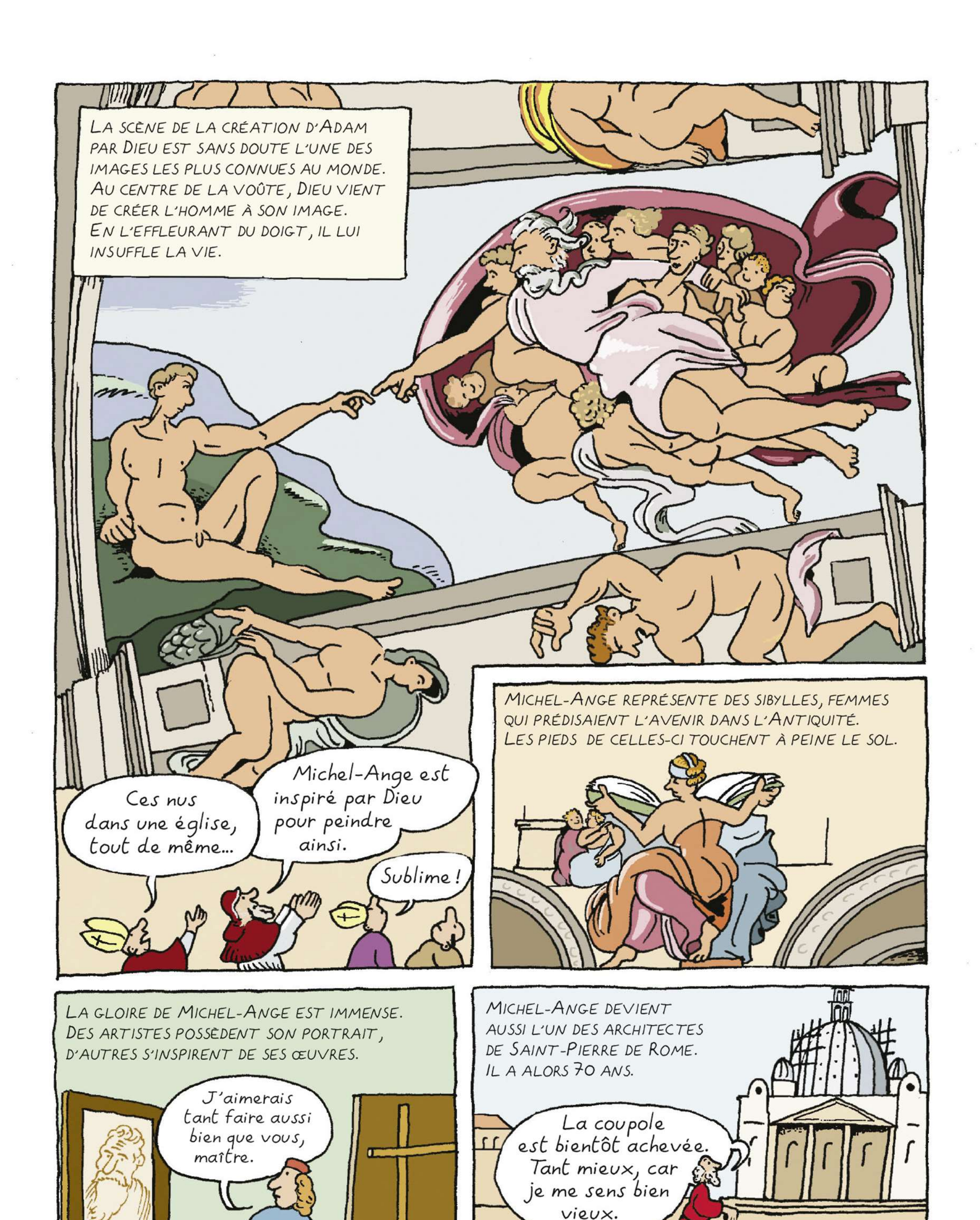

*Bramante, architecte italien (1444-1514).

MICHEL-ANGE TRAVAILLE LE HAUT PLAFOND DE LA CHAPELLE EN PLUSIEURS PARTIES, QU'IL SÉPARE PAR DES ÉLÉMENTS EN TROMPE-L'ŒIL INSPIRÉS DE L'ARCHITECTURE GRECQUE. LES NEUF SCÈNES CENTRALES SONT TIRÉES DE LA GENÈSE, LE PREMIER LIVRE DE LA BIBLE : LA CRÉATION DU MONDE PAR DIEU, PUIS LA CRÉATION DU PREMIER HOMME, ENFIN L'HISTOIRE DE NOÉ.
Envoyez la chaux !
Maître, demain nous déplacerons l'échafaudage car nous devons célébrer une messe.
ENTRE 1508 ET 1512, MICHEL-ANGE PEINT PLUS DE 300 PERSONNAGES SUR LA VOÛTE. LES CORPS SONT PUISSANTS, MAIS LES GESTES DÉLICATS.

La scène de la création d'Adam par Dieu est sans doute l'une des images les plus connues au monde. Au centre de la voûte, Dieu vient de créer l'homme à son image. En l'effleurant du doigt, il lui insuffle la vie.
Ces nus dans une église, tout de même...
Michel-Ange est inspiré par Dieu pour peindre ainsi.
Sublime !
Michel-Ange représente des sibylles, femmes qui prédisaient l'avenir dans l'Antiquité. Les pieds de celles-ci touchent à peine le sol.
La gloire de Michel-Ange est immense. Des artistes possèdent son portrait, d'autres s'inspirent de ses œuvres.
J'aimerais tant faire aussi bien que vous, maître.
Michel-Ange devient aussi l'un des architectes de Saint-Pierre de Rome. Il a alors 70 ans.
La coupole est bientôt achevée. Tant mieux, car je me sens bien vieux.

Dans la bibliothèque (ou chambre de la Signature), chaque mur est couvert d'une fresque. La plus connue rassemble les penseurs de l'Antiquité : c'est **L'École d'Athènes**, vision rêvée d'une académie ouverte à tous les penseurs. Par sa composition aérée en petits groupes, cette fresque est vraiment l'œuvre nouvelle de la Renaissance.

Quelle perspective grandiose ! La foi et le savoir, ensemble, mènent à la vérité. Au centre, Aristote et Platon.

Voici Pythagore, en pleine étude.

Là, c'est Héraclite.

Oui, sous les traits de Michel-Ange !

*Raffaello Sanzio, dit Raphaël, peintre italien (1483-1520).

LE BANQUIER DU PAPE, AGOSTINO CHIGI, SE FAIT CONSTRUIRE À ROME LA VILLA FARNESINA. EN 1513, RAPHAËL Y RÉALISE **LE TRIOMPHE DE GALATÉE**. CETTE FRESQUE TÉMOIGNE DE SA VIRTUOSITÉ, TANT LA COMPOSITION EST DYNAMIQUE. TOUS LES PERSONNAGES BOUGENT DANS DES DIRECTIONS OPPOSÉES.

Mais qui est le modèle de ta sublime Galatée ?

Personne en particulier. Je peins d'après une certaine idée que j'ai dans l'esprit.

RAPHAËL A BOULEVERSÉ LA PEINTURE ET LE RÔLE DE L'ARTISTE DANS LA SOCIÉTÉ.

* Vittore Carpaccio, peintre italien (1465-1525).

Le mystérieux chef-d'œuvre de Giorgione : **La Tempête.** Est-ce un rêve ?

Tu veux dire à cause de l'orage ? Il y a un éclair dans le ciel gris !

Qui sont l'homme et la femme ? Que font-ils ?

L'homme regarde la femme qui nous regarde. Pour la première fois, le paysage est le sujet du tableau. On sent le vent, on entend presque le tonnerre !

* Giorgione, peintre italien (1478-1510).

LE 19 MAI 1518, LE RETABLE DE **L'ASSOMPTION DE LA VIERGE** EST INSTALLÉ DANS L'ÉGLISE SANTA MARIA DEI FRARI. L'IMMENSE PEINTURE EST UNE RÉVOLUTION : ELLE ÉCLATE DE COULEURS ET DE MOUVEMENT, LOIN DES TABLEAUX RELIGIEUX HABITUELS. LA VIERGE EST VIVANTE, JOYEUSE, ENTOURÉE D'ANGES ÉMERVEILLÉS.

Ils bougent tous...

Tous ces mouvements, c'est incroyable.

En bas, les apôtres sont dans l'ombre. Marie est dans la lumière de Dieu...

Quelle légèreté !

Que de rouges !

DEVANT PAREIL FLAMBOIEMENT, LE PEUPLE DE VENISE EST CONQUIS. DÉSORMAIS SANS RIVAL, TITIEN REÇOIT D'AUTRES COMMANDES. IL ORGANISE SON ATELIER COMME UNE ENTREPRISE, EMPLOIE DE NOMBREUSES PERSONNES. MAIS SELON LA PRATIQUE DE L'ÉPOQUE, LUI SEUL SIGNE LES ŒUVRES.

* Tiziano Vecelli, dit Le Titien, peintre italien (v. 1490-1576).

INFLUENCÉ PAR SON AMI GIORGIONE, TITIEN CRÉE UNE ATMOSPHÈRE DE MYSTÈRE DANS SES TABLEAUX. LE PERSONNAGE DE **L'HOMME AU GANT** EST BIEN PRÉSENT, MAIS RÊVEUR, IL REGARDE AILLEURS, LOIN DU SPECTATEUR...

Titien peint avec le noir et la lumière !

Vois la précision des détails : les plis du gant, la chemise, les bijoux... On les croirait vrais !

TOUS LES SOUVERAINS VEULENT LEUR PORTRAIT DE LA MAIN DU TITIEN : LE DUC D'URBINO, LE MARQUIS DE MANTOUE, MAIS AUSSI FRANÇOIS Ier, LE PAPE...

Mon portrait par ce grand maître mérite bien ces longues heures de pose en armure...

Ne bougez pas, ô duc d'Urbino.

TITIEN UTILISE LE PINCEAU, LE COUTEAU, LE DOIGT, IL GRATTE OU SUPERPOSE LES COUCHES DE PEINTURE.

Le Titien allie la grandeur de Michel-Ange à la grâce de Raphaël...

...et aux couleurs propres à la nature !

LA FEMME NUE QUE PEINT TITIEN DANS **LA VÉNUS D'URBINO** EST BIEN RÉVEILLÉE ET REGARDE LE SPECTATEUR. INSTALLÉE SUR UN LIT, ELLE S'EXPOSE, TRANQUILLE, AUX REGARDS. TITIEN LA PLACE À L'INTÉRIEUR D'UN PALAIS. CE N'EST PLUS UNE DÉESSE MAIS UNE JEUNE FEMME FIÈRE DE SA BEAUTÉ.

Grâce à la technique du glacis, l'artiste donne à la peau un aspect velouté.

La couleur est posée en couches très fines, presque transparentes et riches en nuances.

Ce tableau fascinera de nombreux peintres qui s'en inspireront.

Ce premier portrait royal équestre est à l'origine d'une tradition que suivront les peintres Van Dyck, Velázquez ou Rubens...

Pensez aux consignes données par les conseillers : célébrer la victoire, montrer la puissance de Charles, sa force dans son armure...

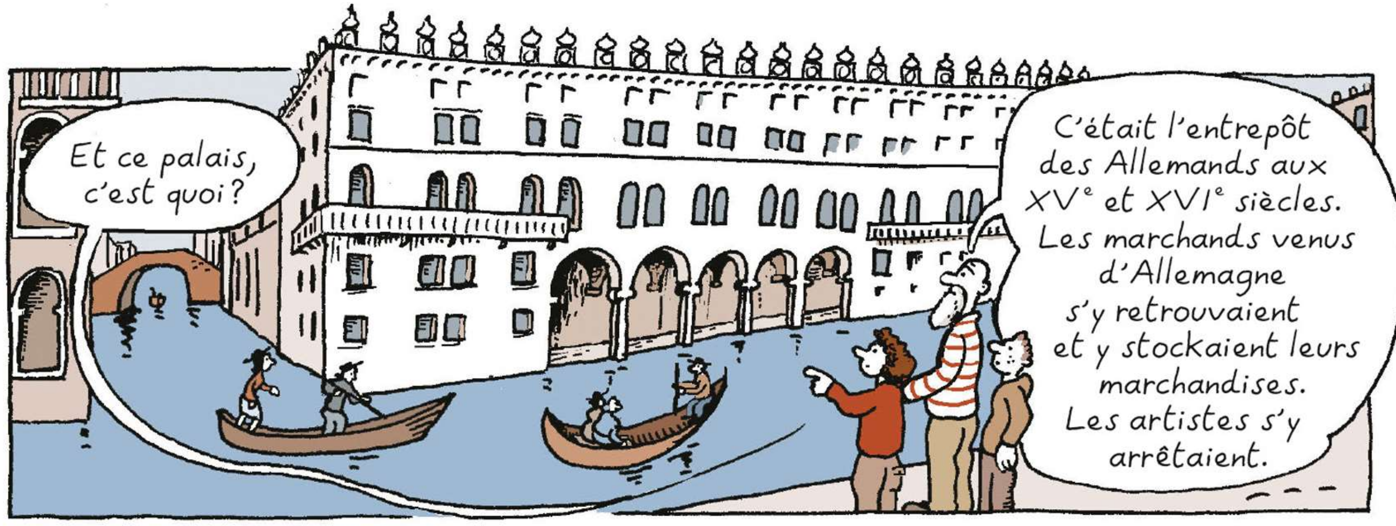
L'empereur est courageux, il triomphe mais il est seul, terriblement seul...

Dans **Charles Quint à la Bataille de Mühlberg**, l'empereur n'est pas peint au cœur de la bataille ou après la victoire, mais partant seul au combat.

À la fin de sa vie, Titien peint des tableaux de plus en plus sombres. Plus que la ressemblance, il recherche la traduction de sa propre émotion. Il meurt à 90 ans, honoré à l'égal des plus grands princes.

C'est fini ? Mais... on voit les coups de pinceau...

Oui, Horacio. Les détails importent peu. La vérité naît de la couleur, c'est cela la peinture.

À LA FIN DU XVe SIÈCLE, NUREMBERG EST UN FOYER INTELLECTUEL ET LE BERCEAU DE L'IMPRIMERIE. GRÂCE À LA GRAVURE SUR BOIS, LES IMAGES SONT REPRODUITES SUR PAPIER ET LARGEMENT DIFFUSÉES. C'EST UNE VRAIE RÉVOLUTION.

L'artiste grave la plaque de bois avec des gouges. Il élimine tout ce qui sera blanc sur le tirage.

La plaque est encrée. L'encre ne se dépose que sur les surfaces non creusées.

La plaque est mise au contact du papier sous une presse. Le papier est imprimé.

*Albrecht Dürer, peintre et graveur allemand (1471-1528).

LE RECUEIL PRÉSENTE LES GRAVURES AU RECTO DES PAGES, ET LE TEXTE DU LIVRE BIBLIQUE AU VERSO. IL S'AGIT DU PREMIER LIVRE EXCLUSIVEMENT CRÉÉ ET PUBLIÉ PAR UN ARTISTE.

Dürer oppose la douceur du paysage terrestre au monde terrible des cieux où s'affrontent les forces du bien et du mal.

EN ITALIE, DÜRER A PU CONSTATER À QUEL POINT LES ARTISTES SONT MIEUX CONSIDÉRÉS QU'EN ALLEMAGNE. LUI AUSSI VEUT SE MONTRER L'ÉGAL DES PUISSANTS DE NUREMBERG…
Peindre mon portrait pour leur montrer qui je suis ! Ni un artisan, ni un bourgeois, mais un homme riche comme eux !
Contrairement aux portraits habituels, dans son autoportrait, Dürer se peint face au spectateur, main levée sur sa poitrine. Une représentation en principe réservée au Christ.
Tu n'es pas vêtu en peintre, ne tiens pas d'outils et tu portes un luxueux manteau.
DÜRER S'INTÉRESSE À TOUS LES SUJETS : LES PLANTES, LES ANIMAUX… IL PEINT À L'AQUARELLE UN LIÈVRE RESTÉ CÉLÈBRE.
Regarde la nature, dirige-toi d'après elle et ne t'en écarte pas.
À LA MÊME ÉPOQUE, À WITTENBERG, AU NORD DE L'ALLEMAGNE, LE MOINE MARTIN LUTHER PLACARDE SUR LES PORTES DE L'ÉGLISE 95 THÈSES DANS LESQUELLES IL DÉNONCE LE COMPORTEMENT DU PAPE À ROME.
Les indulgences créées par le pape Jules II détournent les croyants de la foi. Il faut revenir à la Bible !
Oui ! On n'échange pas le salut de son âme contre de l'argent, même pour bâtir l'église Saint-Pierre de Rome !

CATHOLIQUES ET PARTISANS DE LUTHER NE SONT PAS D'ACCORD SUR LA FAÇON DE SAUVER SON ÂME ET D'ACCÉDER AU PARADIS.

Seules la foi du croyant et la grâce de Dieu ouvrent la porte du paradis !

POUR LUTHER, LES IMAGES DÉTOURNENT LE CROYANT DE SA FOI. LES ÉGLISES TRÈS DÉCORÉES DEVIENNENT LA CIBLE DES PROTESTANTS.

CETTE LUTTE EST DÉTERMINANTE DANS L'ÉVOLUTION DE L'ART EN EUROPE : AU NORD, LES PROTESTANTS SONT DE PLUS EN PLUS NOMBREUX.

Ici, aux Pays-Bas, plus de commandes de l'Église. Que faire ?

Des portraits ?

CERTAINS PEINTRES SUIVENT LE PARTI DE LA RÉFORME. C'EST LE CAS DE L'ALLEMAND **LUCAS CRANACH***, FORMÉ DANS L'ATELIER D'ALBRECHT DÜRER. IL SE LIE D'AMITIÉ AVEC LUTHER.

Pas trop de couleurs vives. Soyez simple, Lucas !

J'opte pour une composition très sobre, cher Martin.

*Lucas Cranach, peintre allemand (1472-1553).

Après avoir travaillé à Vienne, Lucas Cranach part pour Wittenberg et devient le peintre attitré des princes de Saxe. Sa renommée grandit et il crée un atelier dans lequel travaillent ses deux fils, Hans et Lucas le Jeune. Il peint de nombreux nus inspirés de la mythologie antique, de la Bible ou des légendes médiévales.

Encore une Vénus?

Oui, mais vois ce paysage typiquement allemand, cette ville gothique avec son reflet dans l'eau... Et n'oublie pas que mes Vénus sont une mise en garde contre les tentations de la chair.

Vénus a les yeux en amande, un corps d'adolescente et la peau très blanche.

Elle est vêtue d'un chapeau et de bijoux à la mode.

Les peintures de nus idéalisés connaissent un grand succès en Allemagne. Derrière leur sensualité, il y a toujours un message moralisateur.

*Hans Holbein, peintre allemand (1497-1543).

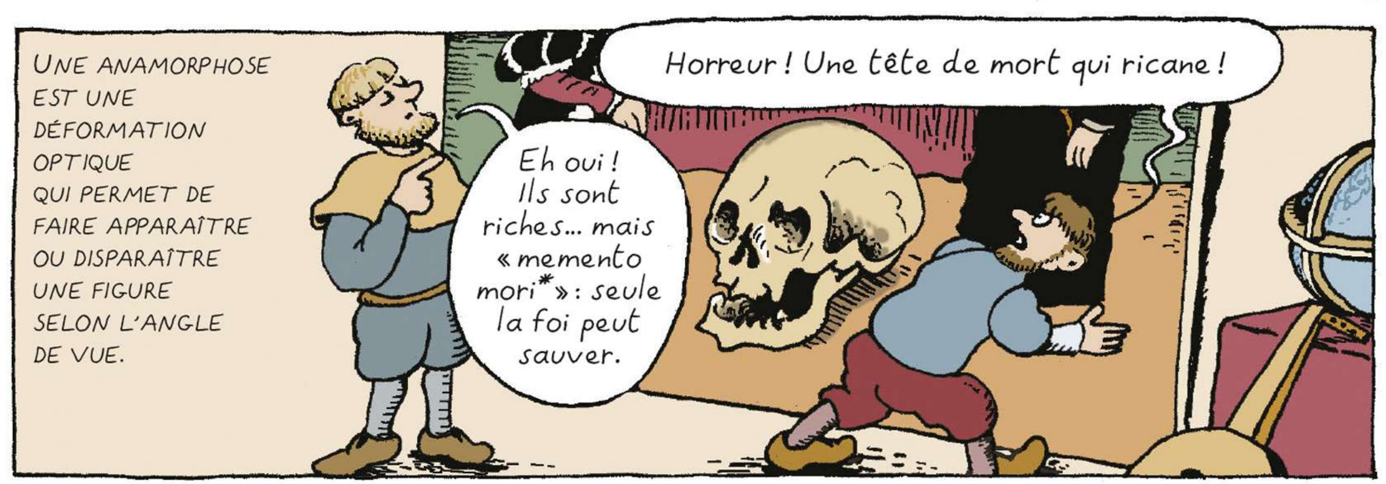
EN 1534, GRÂCE AU GRAND TABLEAU **LES AMBASSADEURS**, HOLBEIN EST NOMMÉ PEINTRE OFFICIEL DU ROI HENRI VIII. DANS CE CHEF-D'ŒUVRE, IL RÉALISE UN PORTRAIT DOUBLE SUGGÉRANT L'AMITIÉ ET LA COMPLÉMENTARITÉ DE DEUX PERSONNAGES.

Et devant, à vos pieds, je peindrai une anamorphose.

Une quoi ?

La richesse est partout: mosaïques au sol, tapis ottoman, fourrures, bijoux...

Deux étagères surchargées évoquent les activités savantes : outils scientifiques, livres, instruments de musique...

*« Souviens-toi que tu vas mourir. »

HOLBEIN ET SON ATELIER PEIGNENT DE NOMBREUX **PORTRAITS DU ROI HENRI VIII**. CULTIVÉ ET PROCHE DES HUMANISTES, LE SOUVERAIN GOUVERNE POURTANT DE MANIÈRE AUTORITAIRE, EN DESPOTE.

Le regard du roi est perçant, tourné vers le spectateur.

Les habits ornés de broderies et de bijoux tranchent sur le fond monochrome.

Je veux qu'il prenne toute la place dans le panneau.

Maître Holbein, dans plusieurs siècles, c'est votre vision du roi Henri qu'on retiendra !

J'espère que cela va lui plaire. Sinon... couic !

DANS TOUTE L'EUROPE, LE CONFLIT RELIGIEUX GAGNE EN VIOLENCE. AVANT MÊME LA RÉFORME, LE NÉERLANDAIS **JÉRÔME BOSCH*** EXPRIME DANS SA PEINTURE, **LE JARDIN DES DÉLICES**, LA LUTTE DU BIEN ET DU MAL.

Des démons, des monstres, des sorcières, entre l'homme et la bête...

Quel cauchemar !

Seule la foi nous sauvera de l'enfer !

*Jérôme Bosch, peintre néerlandais (v. 1450-1516).

BRUEGEL EST LE PREMIER ARTISTE À MONTRER LES PAYSANS TELS QU'ILS SONT DANS LEURS TRAVAUX OU LEURS DIVERTISSEMENTS. LOIN DES PORTRAITS, DES SCÈNES HISTORIQUES OU RELIGIEUSES, CES NOUVEAUX SUJETS SONT APPELÉS « PEINTURES DE GENRE ».

Le point de vue est en plongée : le spectateur domine la scène. Tous les personnages sont en mouvement. Chaque scène est rattachée à une autre.

La Sainte Famille vient d'arriver à Bethléem pour le recensement.

Bien malin celui qui dira où se trouvent Marie, Joseph et Jésus...

LE DÉNOMBREMENT DE BETHLÉEM. 1566.

Le titre du tableau fait référence à la Bible. Mais la scène montre un village flamand du XVIe siècle. Contrairement aux œuvres du Moyen Âge, les personnages religieux ne sont pas mis en évidence : ni par la taille, ni par une auréole dorée...

*Pieter Bruegel, peintre flamand (1525-1569).

À Chambord, François Ier veut transformer une ancienne forteresse en palais au goût italien. Un immense chantier se met en place. 30 années de travaux et 220 000 tonnes de pierres seront nécessaires !

Les toits en ardoise rappellent les donjons et les cathédrales. 300 cheminées rythment la toiture.

Le château a un plan central, des terrasses « à l'italienne » et des loggias.

La structure du château fort demeure avec des tours massives, mais percées de fenêtres.

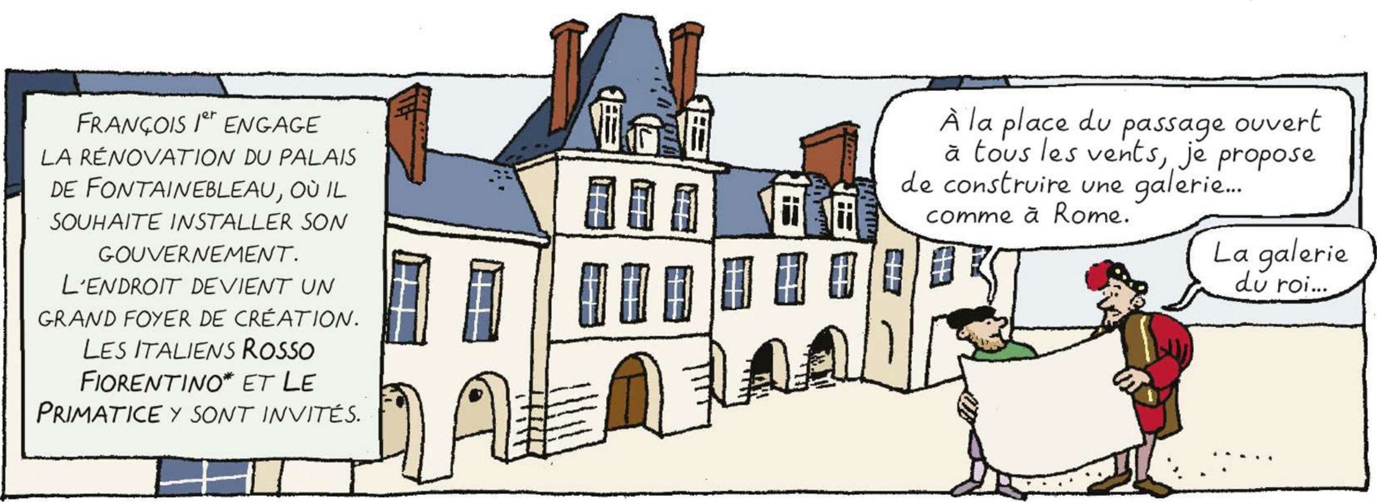
Les jardins alentour sont dessinés géométriquement.

Rien de grand ne s'accomplit sans passion !

Une passion coûteuse, Sire.

En 1539, François Ier reçoit à Chambord son rival Charles Quint. Les travaux ne sont pas achevés, mais l'empereur est impressionné.

À Chambord, je vois un abrégé de l'industrie humaine !

LA GALERIE FRANÇOIS 1er EST CONSTRUITE ET DÉCORÉE ENTRE 1530 ET 1539. LES PEINTURES METTENT EN SCÈNE LES PRINCES PARFAITS : FRANÇOIS Ier ET SON MODÈLE, ALEXANDRE LE GRAND.

Peintures, lambris, stucs, fresques : du sol au plafond, chaque espace est richement décoré.

Les emblèmes du roi sont omniprésents.

Avec ce décor, maître Rosso, vous contribuez à l'épanouissement de la Renaissance en France !

LE COURANT ARTISTIQUE ISSU DE CE CHANTIER EST BAPTISÉ **ÉCOLE DE FONTAINEBLEAU**.

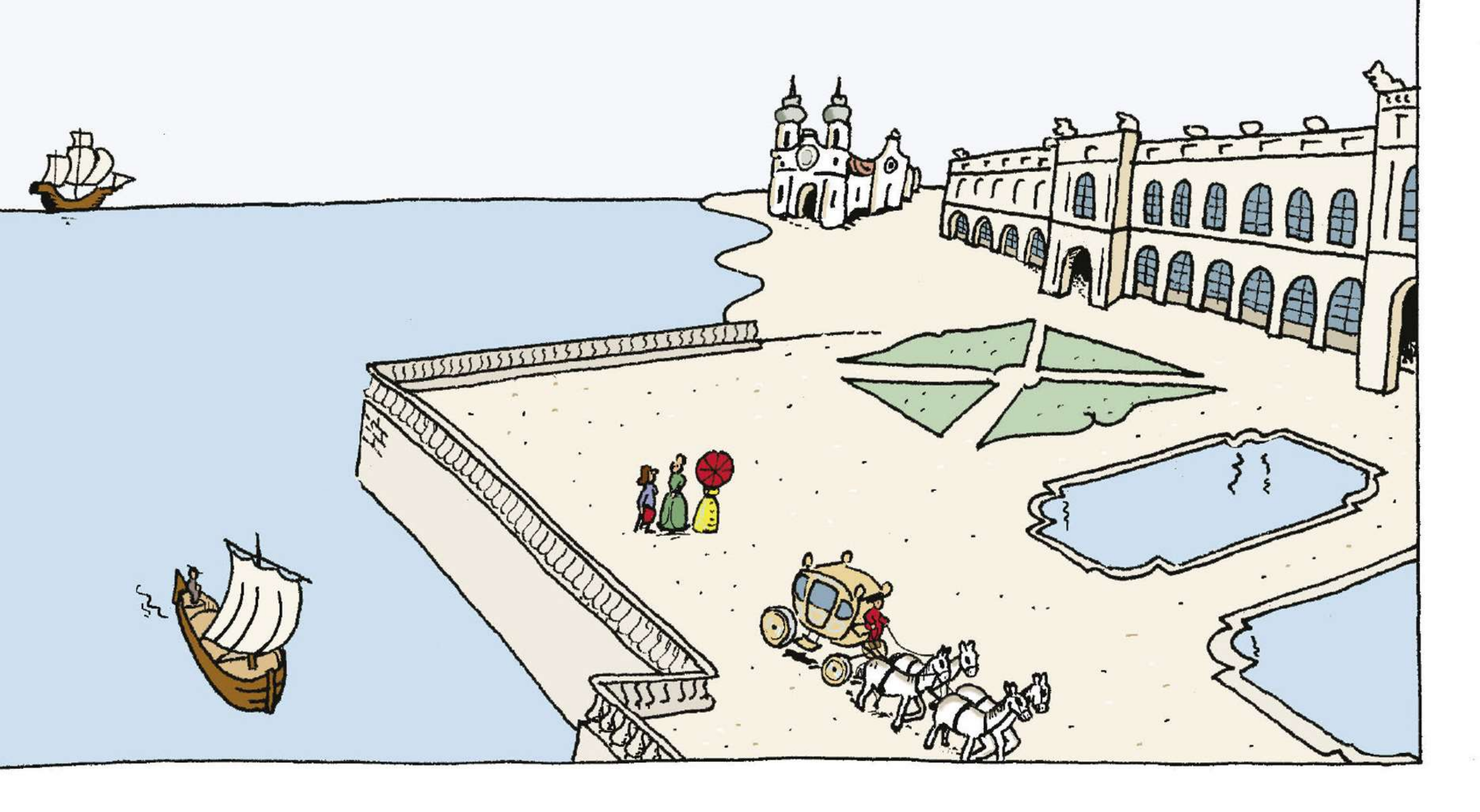
*Rosso Fiorentino, peintre italien (1495-1540).

Chronologie de la Renaissance et des temps modernes

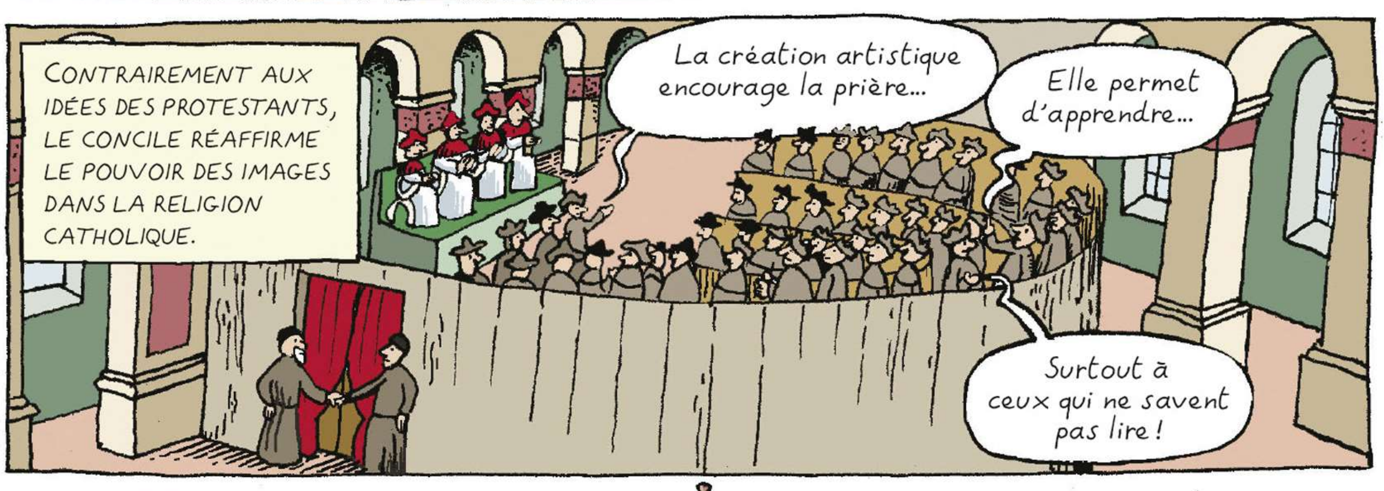
1492	À Florence, mort de Laurent de Medicis. Christophe Colomb découvre l'Amérique.
1498	Vasco de Gama atteint l'Inde.
1508	Michel-Ange entame les peintures de la chapelle Sixtine, à Rome.
1515	François Ier est victorieux à Marignan et occupe Milan.
1517	En Allemagne, Martin Luther placarde ses 95 thèses critiquant l'Église.
1519	Mort de Léonard de Vinci à Amboise, en France.
1520	Magellan entame le tour du monde en bateau.
1527	Les troupes de Charles Quint saccagent Rome.
1534	Le roi Henri VIII devient chef de l'Église d'Angleterre.
1540	La compagnie de Jésus est approuvée par le pape.
1542	Création du tribunal de l'Inquisition.
1545–1563	Concile de Trente (réforme de l'Église catholique).
1552	Paix d'Augsbourg en Allemagne entre Charles Quint et les princes protestants.

1566	Crise iconoclaste aux Pays-Bas.
1562-1598	Guerres de Religion en France.
1579	Le nord des Pays-Bas protestants se sépare du sud et devient les Provinces-Unies.
1598	L'Édit de Nantes met fin aux guerres de Religion en France.
1610	Galilée observe les planètes avec sa lunette astronomique et confirme que la Terre tourne autour du Soleil.
1648	Création de l'Académie royale de peinture à Paris.
1661-1715	Règne personnel de Louis XIV.
1684	Inauguration de la galerie des Glaces, à Versailles.
1688	Révolution anglaise.
1751	Parution de l'*Encyclopédie*, sous la direction de Diderot et d'Alembert.
1783	Indépendance des États-Unis d'Amérique.
1789	Début de la Révolution française.
1798	Expédition d'Égypte de Napoléon Bonaparte.

Après Luther, l'Église catholique doit répondre aux questions posées par les protestants. Tous les évêques sont réunis au concile de Trente, une ville au nord de Venise, de 1545 à 1563.
L'Église va changer ?
Il y aura encore des tableaux dans les églises ?

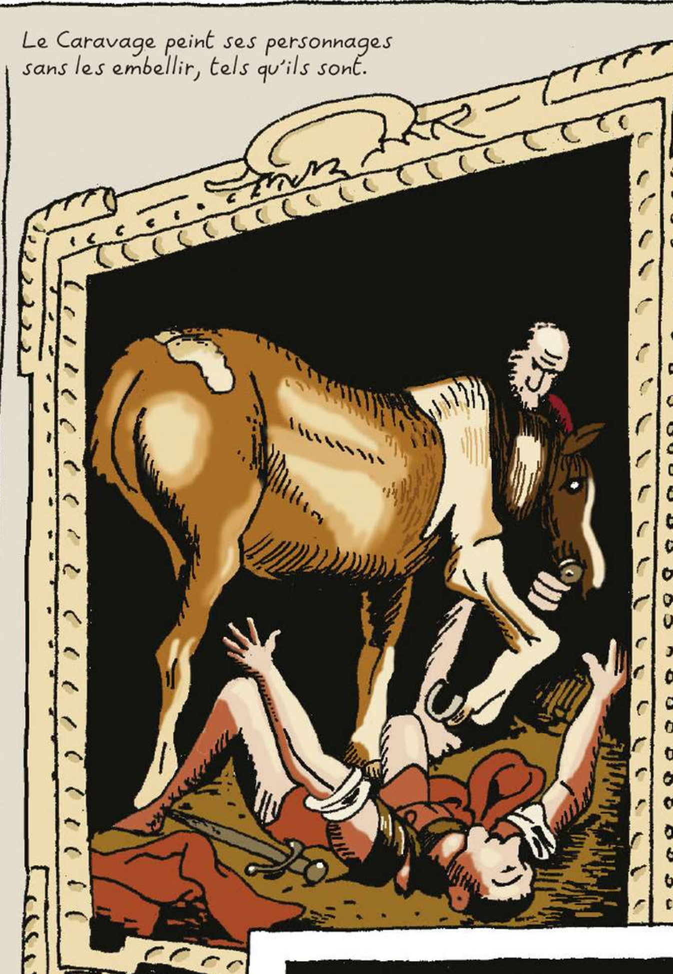

CONTRAIREMENT AUX IDÉES DES PROTESTANTS, LE CONCILE RÉAFFIRME LE POUVOIR DES IMAGES DANS LA RELIGION CATHOLIQUE.
La création artistique encourage la prière...
Elle permet d'apprendre...
Surtout à ceux qui ne savent pas lire !

APRÈS UNE PÉRIODE D'AUSTÉRITÉ, LES PAPES SE LANCENT À NOUVEAU DANS DES CAMPAGNES DE CONSTRUCTION À ROME.
Tu peins quel saint pour la chapelle Cerasi ?
Je vais faire saint Paul.

Ah, oui! Saint Paul qui écrit une lettre aux Corinthiens ?
Non! Juste au moment de sa conversion, quand il tombe de cheval !

LES ARTISTES CHOISISSENT DE MONTRER LES MOMENTS DRAMATIQUES DE L'HISTOIRE POUR PROVOQUER L'ÉMOTION. MAIS, DÉSORMAIS, REPRÉSENTER LA NUDITÉ N'EST PLUS PERMIS DANS LES ÉGLISES. MÊME À LA CHAPELLE SIXTINE...
Habiller les corps de Michel-Ange, quel dommage !
Fini les nus, le pape veut de la décence !

Le Caravage, *Les Tricheurs*, v. 1595.

Georges de La Tour, *Le Tricheur à l'as de trèfle*, v. 1630.

*Le Caravage, peintre italien (1571-1610).

L'architecture, la sculpture et la peinture sont influencées par ce regain de foi. Le style de ces églises est appelé « baroque ».

L'église Santa Maria della Salute à Venise.

Comme cette église ?

Oui.

L'architecture baroque veut surprendre en exagérant les formes, les matières, les couleurs... Le but est de créer des effets visuels inattendus pour provoquer une émotion. En 1638, l'architecte Borromini construit à Rome l'église Saint-Charles-aux-Quatre-Fontaines.

Le mot baroque vient du portugais « barocco » qui désigne une perle d'une forme étonnante.

Mais Borromini... ton mur n'est pas droit !

On dirait une vague...

!!!

Mes modèles sont le triangle, l'ellipse, le cercle ! La nature n'aime pas les droites !

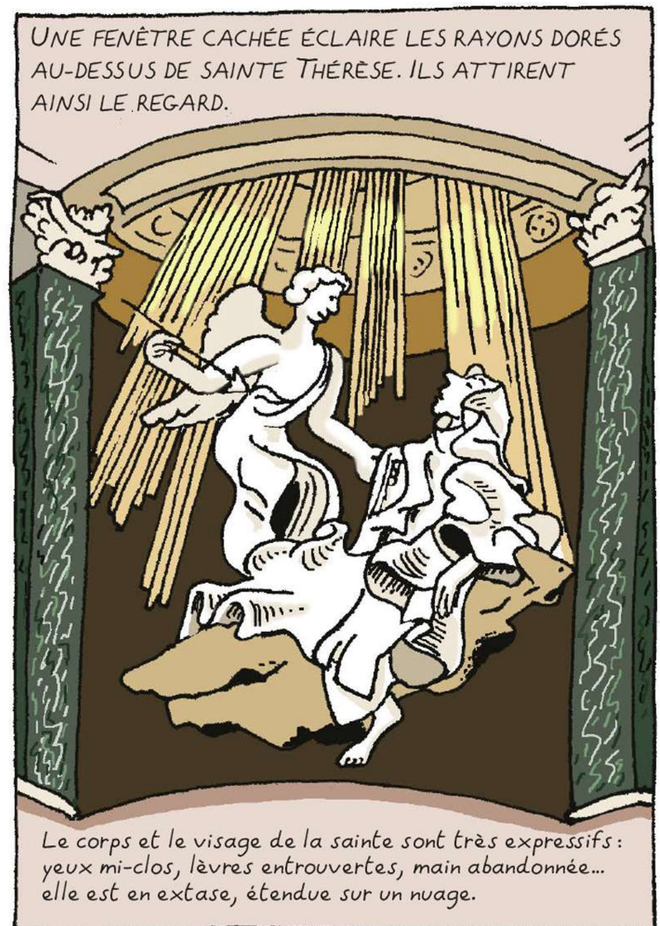
En 1645, toujours à Rome, Gian Lorenzo Bernini, dit **Le Bernin***, décore une chapelle pour la riche famille Cornaro. La sculpture principale montre une femme, sainte Thérèse, au moment où elle a la vision d'un ange qui lui transperce le cœur : **L'Extase**.

Le Bernin utilise de nombreux matériaux : des marbres blancs et colorés, du bronze pour les rayons de lumière dorée.

Il « met en scène » la statue en sculptant autour des balcons avec des spectateurs : c'est la famille Cornaro qui regarde sainte Thérèse.

La sculpture semble en mouvement ! On oublie que c'est de la pierre !

Et cette lumière, d'où vient cette lumière ?

*Le Bernin, sculpteur et architecte italien (1598-1680).

EN FLANDRES, LE JEUNE **PETER PAUL RUBENS*** EST UN PEINTRE AU TALENT PRÉCOCE. À L'ÂGE DE 23 ANS, IL QUITTE ANVERS POUR DÉCOUVRIR LES MAÎTRES ITALIENS. EN 1602, IL EST À ROME.

Quelle lumière ! Quelle vie ! Quelle puissance chez Caravage !

Copions cette œuvre pour en conserver l'esprit...

RUBENS SE REND AUSSI À MADRID. IL Y DÉCOUVRE LA COLLECTION DE PEINTURES DES ROIS D'ESPAGNE.

Titien est un génie de la couleur !

!

*Peter Paul Rubens, peintre flamand (1577-1640).

L'ÉRECTION DE LA CROIX EST UN TOURNANT DANS L'ART DE RUBENS. LE PEINTRE PARVIENT À UNE COMPOSITION DÉBORDANT DE VIE, D'ÉNERGIE ET D'ÉMOTION, MÊLANT L'HÉRITAGE DE LA PEINTURE FLAMANDE ET CELUI DE L'ART ITALIEN.

Le corps de Jésus est musclé et massif. Les bourreaux ont les muscles tendus.

À gauche, un groupe de femmes en pleurs ; à droite, les soldats de l'armée romaine. Au centre, la croix portant Jésus est dressée.

Tous les acteurs sont à la fois en mouvement et en tension.

Mon tableau doit nous dominer, nous plonger dans le sacrifice du Christ !

Cette lumière rappelle le clair-obscur du Caravage...

... et ces corps puissants, ceux de Michel-Ange !

RUBENS PEINT AUSSI DE GRANDES SCÈNES DE CHASSE AUX FAUVES, APPRÉCIÉES DES SOUVERAINS D'EUROPE QUI LA PRATIQUENT.

La Chasse au lion, 1621.

Excellence, j'ai tenté d'exprimer la sauvagerie du combat.

Ah ! Quelle composition en diagonales !

Au centre, un lion furieux. Qui va gagner ?

EN 1628, RUBENS EST À NOUVEAU EN ESPAGNE. IL SE LIE D'AMITIÉ AVEC LE JEUNE PEINTRE DIEGO VELÁZQUEZ*.

Cher Rubens, votre génie m'impressionne... Votre liberté de touche, vos couleurs...

Allez donc en Italie, Diego. Nourrissez votre talent.

*Diego Velázquez, peintre espagnol (1599-1660).

EN 1656, VELÁZQUEZ RÉALISE SON CÉLÈBRE PORTRAIT DE LA FAMILLE DE PHILIPPE IV : LES MÉNINES. DANS UNE GRANDE PIÈCE DU PALAIS, L'INFANTE MARGUERITE EST ENTOURÉE DE DEMOISELLES D'HONNEUR (OU MÉNINES), D'UNE GOUVERNANTE, D'UN PRÊTRE, D'UNE NAINE, D'UN ENFANT DE LA COUR ET D'UN CHIEN.

Velázquez se représente lui-même en train de peindre, et comme s'il regardait le spectateur dans les yeux.

Un miroir à l'arrière-plan réfléchit les images de la reine et du roi : ce sont eux les sujets du tableau !

Cher Diego, vous avez réalisé un tableau étonnant ! Il nous invite à l'intérieur d'une scène vivante et profonde ! Où est la réalité ? Où est l'illusion ?

Les portraits de groupe sont très appréciés. En 1632, la puissante guilde des chirurgiens passe une commande au jeune peintre.

Dans quelques semaines aura lieu notre seule dissection annuelle autorisée. Nous voulons l'immortaliser.

Comptez sur moi, je serai parmi vous.

Avec La Leçon d'anatomie du docteur Tulp, Rembrandt parvient à peindre une scène pleine de vie et d'intensité, malgré la gravité du sujet.

Quelle lumière ! Nos visages sont vraiment mis en valeur !

Le tableau est très apprécié. Rembrandt reçoit de nombreuses commandes.

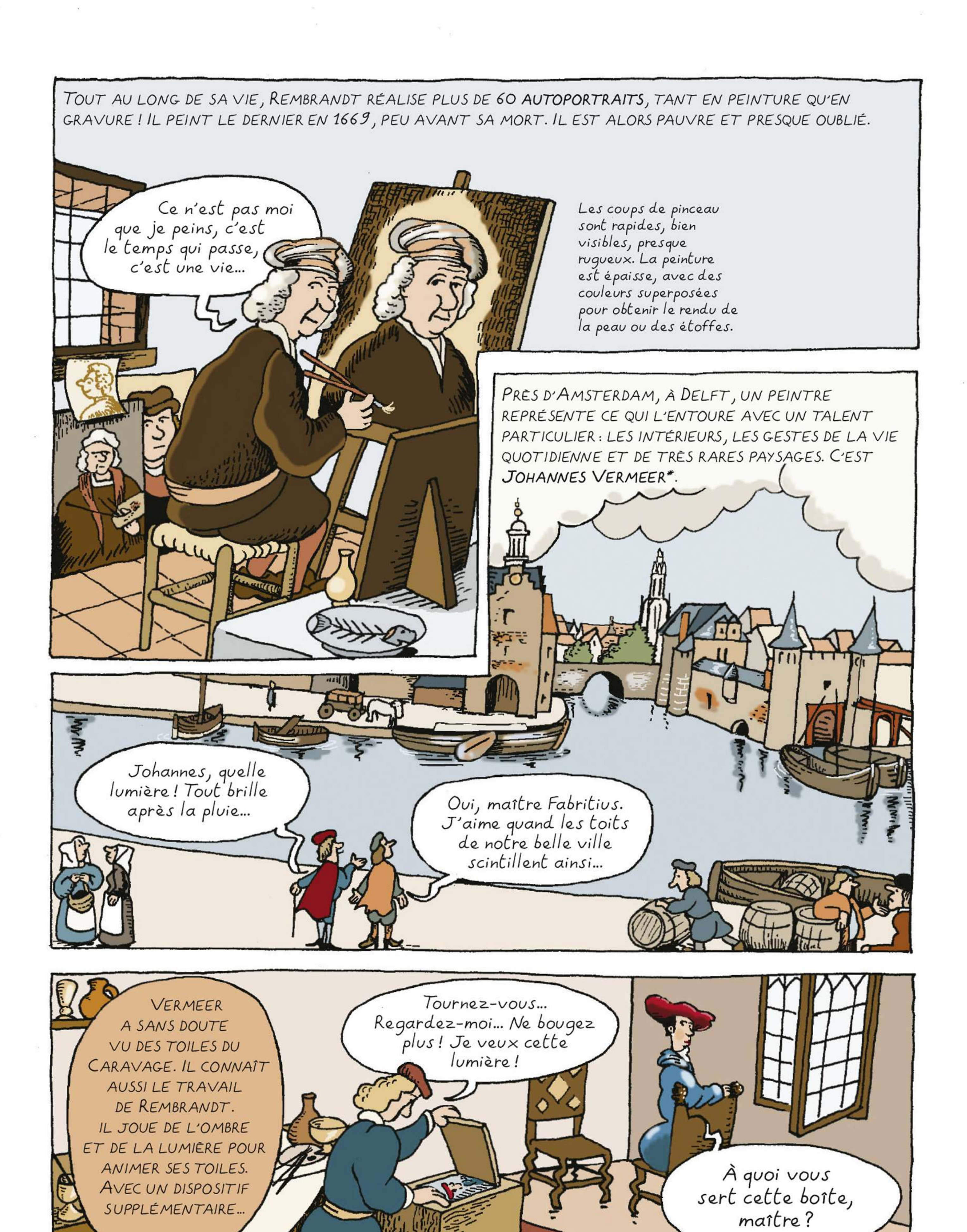
C'est pour le hall de notre milice. Nous serons 18.

Un grand tableau !

Pourquoi pas la troupe en action ?

*Rembrandt Van Rijn, peintre flamand (1606-1669).

REMBRANDT PEINT UNE IMMENSE TOILE QUI REPRÉSENTE LA MILICE DES ARQUEBUSIERS DU CAPITAINE FRANS BANNING COCQ. ELLE EST CONNUE SOUS LE NOM DE LA RONDE DE NUIT, TANT L'OMBRE DOMINE LA SCÈNE. L'ARTISTE MÊLE DES DÉTAILS TRÈS PRÉCIS ET UNE LUMIÈRE TRAVAILLÉE, PRESQUE IRRÉELLE.
Pour être représenté fidèlement sur le tableau, chaque garde devait payer 100 florins !
Ils marchent vers nous !
Par contre, le capitaine et son lieutenant sont en pleine lumière !
Tout ça pour 100 florins chacun...
C'est trop sombre, on ne me voit pas !
Ça vibre ! On entend mon tambour !

* Johannes Vermeer, peintre néerlandais (1632-1675).

PENDANT LA JEUNESSE DE VERMEER, SON PAYS EST EN GUERRE. SA VIE EST MOUVEMENTÉE. IL A UNE FAMILLE NOMBREUSE QU'IL DOIT NOURRIR.

Je vais peindre au calme...

GRÂCE À UN MÉCÈNE, VERMEER EST LIBRE DE REPRÉSENTER DES SCÈNES FAMILIÈRES ET QUOTIDIENNES.

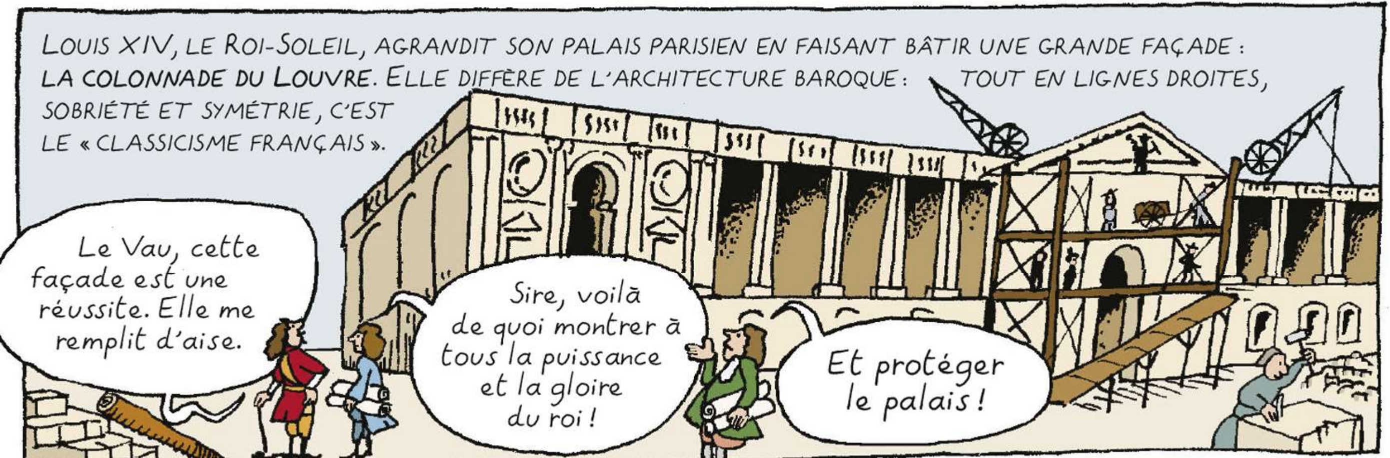
Je cherche à peindre la vie simple sur mes toiles. Elle semble parfois si lointaine...

LA CÉLÈBRE **LAITIÈRE** (VERS 1658) EST ÉCLAIRÉE PAR UNE LUMIÈRE DOUCE VENUE DE L'EXTÉRIEUR.

Vermeer associe hardiment les couleurs vives. Le bleu et le jaune, couleurs complémentaires, contrastent avec le mur blanc du fond de la pièce.

Tanneke, je vais te couper les jambes. Ce cadrage te rapprochera du spectateur.

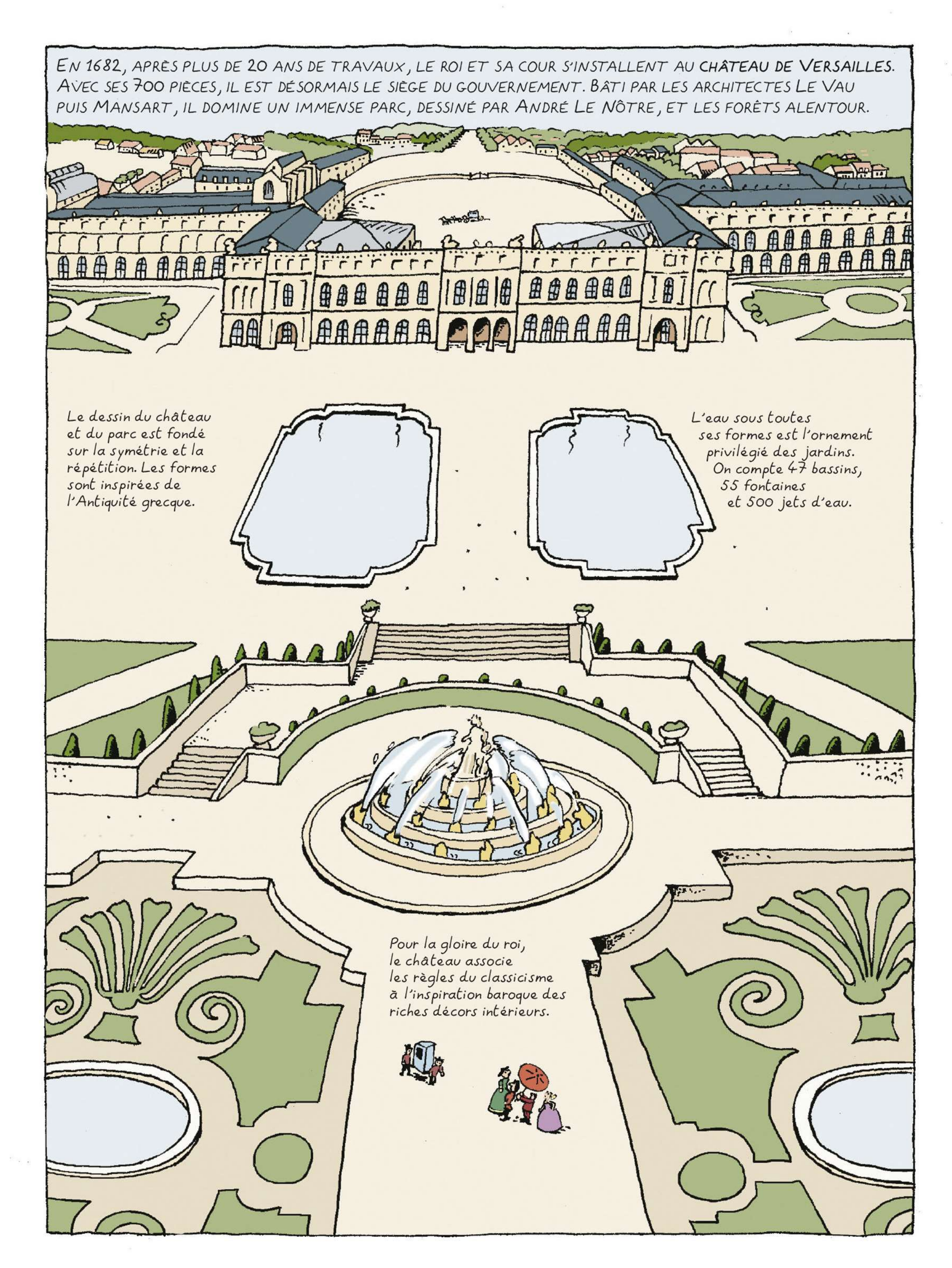

*Charles Le Brun, peintre français (1619-1690).

En 1682, après plus de 20 ans de travaux, le roi et sa cour s'installent au château de Versailles. Avec ses 700 pièces, il est désormais le siège du gouvernement. Bâti par les architectes Le Vau puis Mansart, il domine un immense parc, dessiné par André Le Nôtre, et les forêts alentour.
Le dessin du château et du parc est fondé sur la symétrie et la répétition. Les formes sont inspirées de l'Antiquité grecque.
L'eau sous toutes ses formes est l'ornement privilégié des jardins. On compte 47 bassins, 55 fontaines et 500 jets d'eau.
Pour la gloire du roi, le château associe les règles du classicisme à l'inspiration baroque des riches décors intérieurs.

En 1684 est inaugurée **la Galerie des Glaces** du château de Versailles. Du sol au plafond, des peintures, des sculptures de marbre et de bronze décorent cette pièce immense dédiée à la gloire du roi.

La vraie peinture est sur ce plafond : elle raconte l'histoire du royaume.

Ici, le roi gouverne par lui-même.

On dirait un empereur...

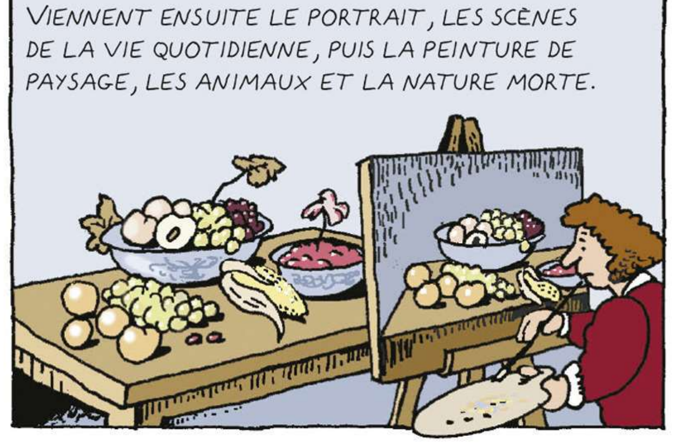
Ou un dieu !

Longue de 73 mètres, la Grande Galerie est éclairée par 17 fenêtres. 357 miroirs reflètent le soleil couchant.

CHAQUE MOIS, UN PEINTRE DE L'ACADÉMIE FAIT UNE LEÇON À SES COLLÈGUES. LE BRUN CHOISIT SOUVENT COMME RÉFÉRENCE SON AÎNÉ **NICOLAS POUSSIN***, INSTALLÉ À ROME.

Pas d'ombres exagérées comme chez Caravage et ses suiveurs.

La ligne est claire et précise. Des horizontales, des verticales…

Les Aveugles de Jéricho
Nicolas Poussin

Tous les personnages sont visibles, rien n'est caché.

Quel paysage idéal !

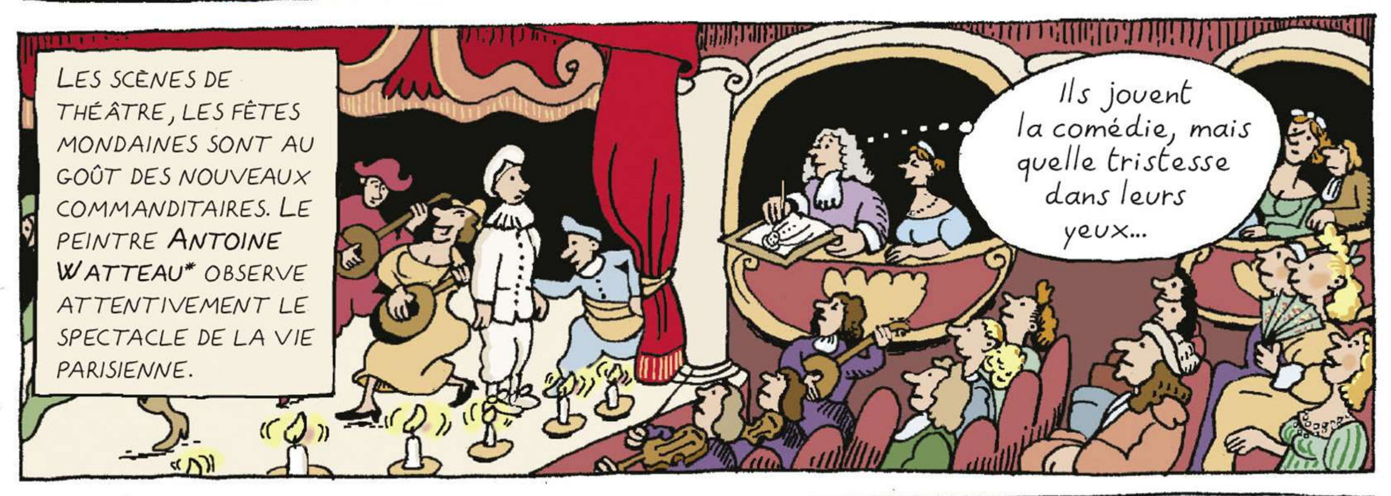

*Nicolas Poussin, peintre français (1594-1665).
*François Girardon, sculpteur français (1628-1715).

POUR ÊTRE REÇU À L'ACADÉMIE, WATTEAU PRÉSENTE EN 1717 **LE PÈLERINAGE À L'ÎLE DE CYTHÈRE**. DES COUPLES S'ÉGAIENT EN CHEMIN VERS CETTE ÎLE DÉDIÉE À VÉNUS, LA DÉESSE DE L'AMOUR. DE PETITS ANGES VOLENT AUTOUR DES PERSONNAGES...

Quel est le sujet ? La danse ?

La danse de l'amour et du bonheur !

Quelle grâce !

Vous êtes reçu !

*Antoine Watteau, peintre français (1684-1721).

AVEC LES IDÉES NOUVELLES DES LUMIÈRES, LE GOÛT POUR LA PEINTURE DES FÊTES DIMINUE. **JEAN-SIMÉON CHARDIN*** OBSERVE LA VIE QUOTIDIENNE. INSPIRÉ PAR LES HOLLANDAIS, IL PEINT DES NATURES MORTES, COMME **LA RAIE** EN 1728.

À gauche, la vie, le mouvement.

À droite, la nature morte.

Quelle technique !

Voyez les matières : les poils du chat, la nappe, les reflets sur le pot.

Et le corps du poisson… Ce sang…

Aaaah !

* Jean-Siméon Chardin, peintre français (1699-1779).

WILLIAM HOGARTH* RÉALISE DES SÉRIES D'ŒUVRES DANS LE STYLE ROCOCO. IL Y CRITIQUE LES COMPORTEMENTS DE SES CONTEMPORAINS.

Quel est le sujet?

Le mariage contre l'argent.

LES TABLEAUX DE LA SÉRIE **MARRIAGE A-LA-MODE** SONT COMME LES SIX CHAPITRES D'UNE HISTOIRE SANS PAROLES.

Ah! **Le Tête à tête...** Quelle vision du couple!

Dommage, je ne pourrai vous l'offrir. J'attendrai que les gravures sortent.

*William Hogarth, peintre anglais (1697-1764).

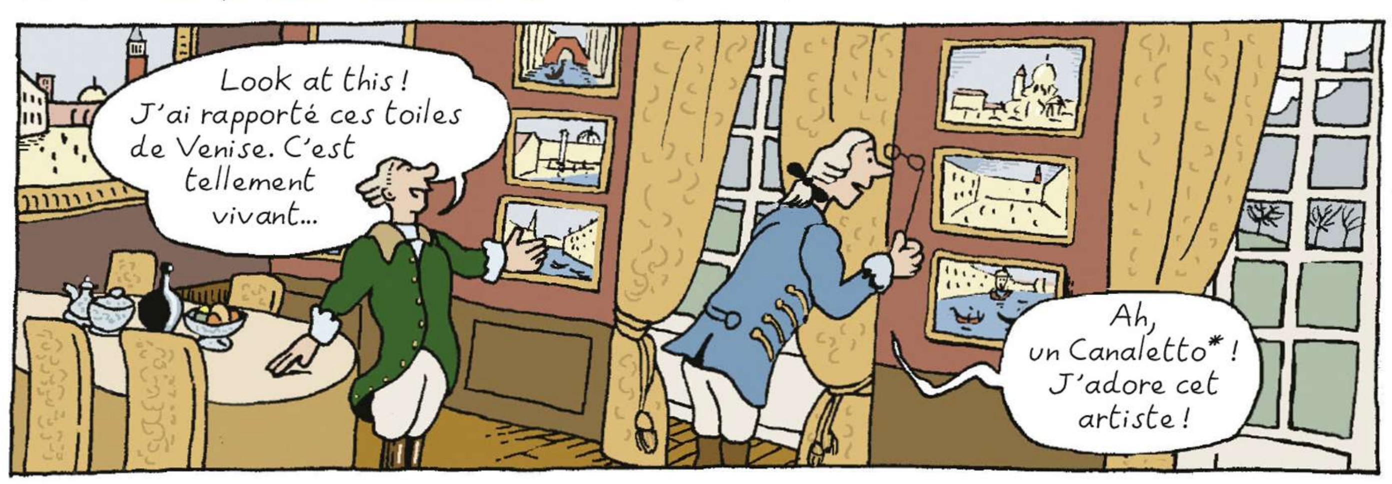

*Thomas Gainsborough, peintre anglais (1727-1788). *Giovanni Antonio Canal, dit Canaletto, peintre italien (1697-1768).

PENDANT TROIS ANS, TIEPOLO, AIDÉ PAR SON FILS, RÉALISE DE SPLENDIDES FRESQUES DANS LE PALAIS DE WÜRZBURG. EN PLUS DE LA SALLE IMPÉRIALE, IL DÉCORE LA VOÛTE DU GRAND ESCALIER.

Thème du plafond : le triomphe d'Apollon sur les quatre continents.

Tiepolo utilise de belles couleurs pastel. Le décor en trompe-l'œil est riche de nombreux personnages. Les illusions sont parfaites.

Père, pour l'Asie, je peins un éléphant ?

Au fur et à mesure que l'on monte l'escalier, on découvre de nouvelles scènes !

J'ai ajouté votre portrait. Plus quelques artistes que votre Majesté apprécie...

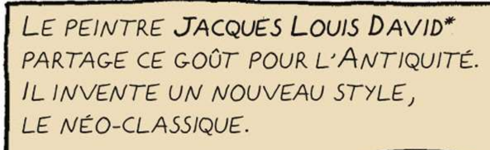
Ah ! Là, c'est vous, je vous reconnais, Tiepolo !

MAIS BIENTÔT, LES RICHES DÉCORS NE SONT PLUS AU GOÛT DU JOUR. EN EUROPE ET SURTOUT EN FRANCE, LA RÉVOLTE GRONDE CONTRE LE TRAIN DE VIE LUXUEUX DES ARISTOCRATES.

*Giambattista Tiepolo, peintre italien (1696-1770).

LE TABLEAU DE DAVID EST EXPOSÉ AU SALON ORGANISÉ EN 1785 PAR L'ACADÉMIE ROYALE DE PEINTURE ET DE SCULPTURE.

Quelle vigueur !

Des hommes prêts à mourir pour leur pays !

Enfin un dessin précis, de la sobriété, des couleurs franches !

Je n'y vois rien, c'est trop haut !

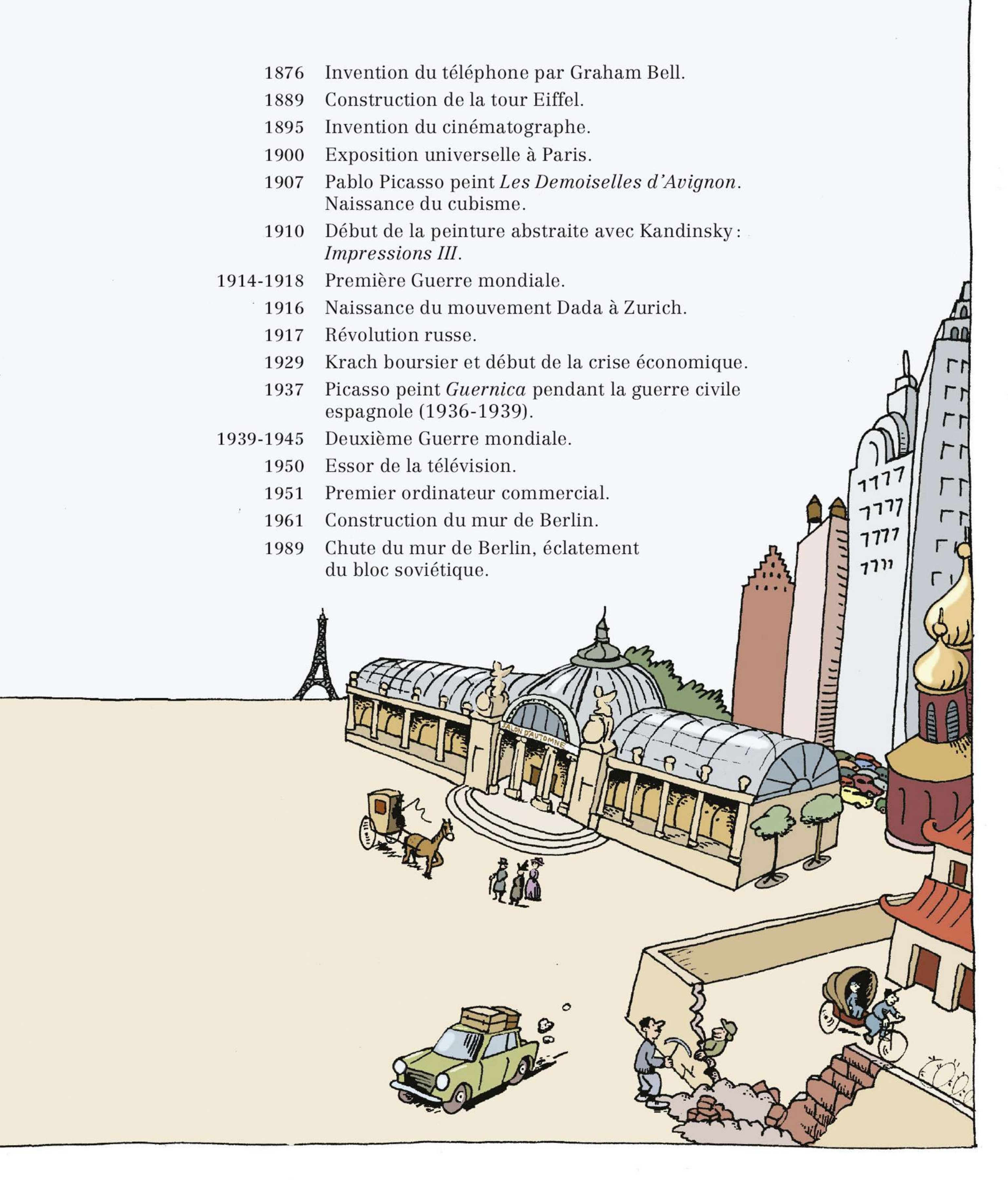
À PARTIR DE 1735, LE SALON CARRÉ DU LOUVRE EST RÉGULIÈREMENT UTILISÉ POUR PRÉSENTER LES ŒUVRES DES ACADÉMICIENS. DANS LES ANNÉES 1780, JUSQU'À 1 000 PERSONNES PAR JOUR FRÉQUENTENT LE SALON.

*Jacques Louis David, peintre français (1748-1825).

Chronologie des époques classiques et modernes

1759	À Londres, ouverture du British Museum.
1783	Indépendance des États-Unis d'Amérique.
1789-1799	Révolution française.
1793	À Paris, ouverture du musée du Louvre.
1799	Découverte de la pierre de Rosette pendant la campagne d'Égypte.
1825	Inauguration de la première voie ferrée en Angleterre.
1830	Les Trois Glorieuses, journées de révolution à Paris. Eugène Delacroix peint *La Liberté guidant le peuple*.
1839	Premier appareil photographique de série inventé par Louis Daguerre.
1851	Première Exposition universelle à Londres.
1852-1870	Second Empire. Grandes transformations de Paris par le baron Haussmann.
1863	À Paris, Salon de l'Académie de peinture et Salon des refusés : scandale d'*Olympia* de Manet.

1876 Invention du téléphone par Graham Bell.

1889 Construction de la tour Eiffel.

1895 Invention du cinématographe.

1900 Exposition universelle à Paris.

1907 Pablo Picasso peint *Les Demoiselles d'Avignon*. Naissance du cubisme.

1910 Début de la peinture abstraite avec Kandinsky : *Impressions III*.

1914-1918 Première Guerre mondiale.

1916 Naissance du mouvement Dada à Zurich.

1917 Révolution russe.

1929 Krach boursier et début de la crise économique.

1937 Picasso peint *Guernica* pendant la guerre civile espagnole (1936-1939).

1939-1945 Deuxième Guerre mondiale.

1950 Essor de la télévision.

1951 Premier ordinateur commercial.

1961 Construction du mur de Berlin.

1989 Chute du mur de Berlin, éclatement du bloc soviétique.

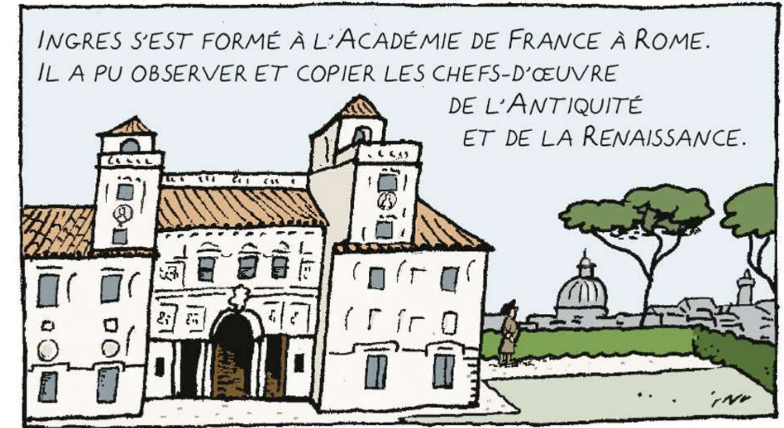
LE 2 DÉCEMBRE 1804, NAPOLÉON Ier EST SACRÉ EMPEREUR À NOTRE-DAME DE PARIS EN PRÉSENCE DU PAPE. AVEC SON IMPOSANT TABLEAU, DAVID IMMORTALISE L'ACTUALITÉ. IL FAIT ŒUVRE DE PROPAGANDE, SERVANT LA GLOIRE DE L'EMPEREUR ET DE SA FAMILLE.

Le Sacre de Napoléon met en scène la rencontre de deux mondes : le sacré, à droite, semble descendre sur le monde profane.

Quelle vie, quelle vérité ! Ce n'est plus de la peinture... On marche dans ce tableau !

Comme nos vêtements sont bien rendus ! La fourrure, la soie, le velours, le satin de mon habit...

CHAQUE ANNÉE, LES PENSIONNAIRES DE L'ACADÉMIE DE ROME DOIVENT ENVOYER UNE ŒUVRE À PARIS POUR QUE LEUR TRAVAIL SOIT ÉVALUÉ. EN 1808, INGRES CHOISIT DE SOUMETTRE SA **GRANDE BAIGNEUSE**. LE DOS FÉMININ NU VA LE HANTER TOUT AU LONG DE SA VIE. IL LE REPRÉSENTERA DANS PLUSIEURS TABLEAUX.

La peinture est lisse, les nuances légères, les drapés délicats. Les tentures mettent en valeur les courbes harmonieuses du modèle.

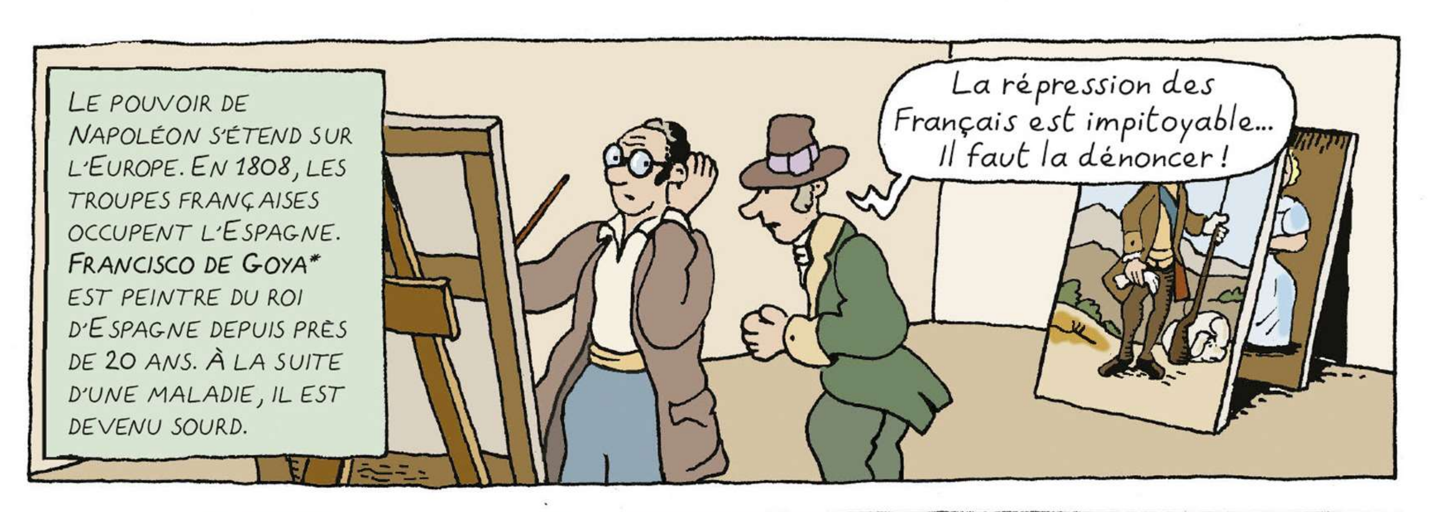
Tu vas envoyer une Vénus à Paris ?

Ce n'est pas une Vénus.

Le corps nu est l'unique sujet de mon tableau.

*Jean Auguste Dominique Ingres, peintre français (1780-1867).

Goya peint alors **Dos de Mayo** et **Tres de Mayo**. Ces deux tableaux montrent la férocité des soldats français contre la population espagnole. Mais Goya peint aussi sa propre révolte et exprime ses sentiments. C'est le début de la peinture romantique.

Dans le tableau **Tres de Mayo** (Le Trois-Mai), un personnage en chemise blanche concentre la lumière et capte le regard.

En arrière-plan, l'obscurité du décor évoque la nuit mais aussi les ténèbres de la guerre.

J'ai voulu perpétuer par le moyen du pinceau les plus héroïques actions de notre glorieuse insurrection contre le tyran français !

On perçoit le geste, la vitesse, l'énergie du peintre.

Son émotion, aussi.

On voit qu'il a étudié Rubens et Velázquez.

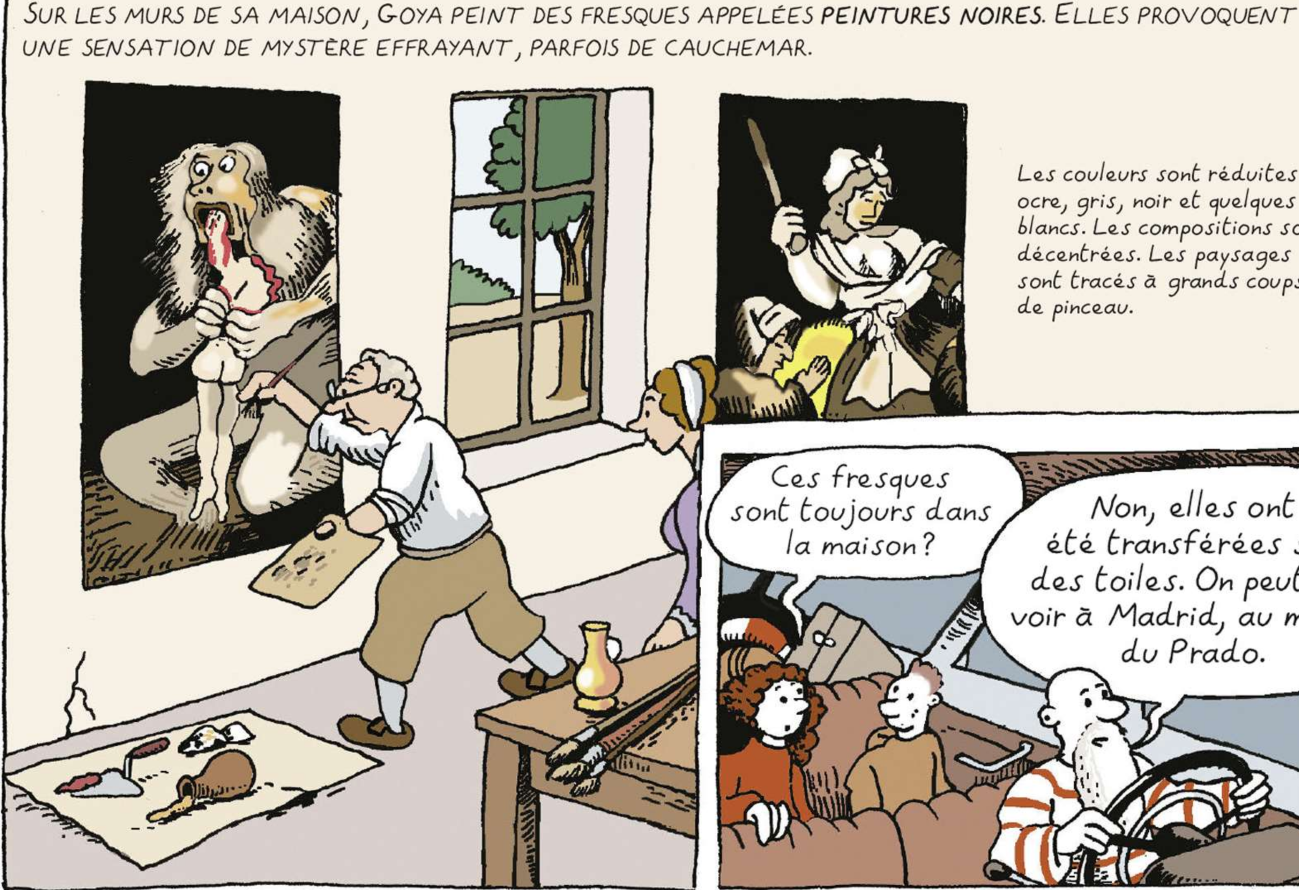
*Francisco de Goya, peintre espagnol (1746-1828).

Les couleurs sont réduites : ocre, gris, noir et quelques blancs. Les compositions sont décentrées. Les paysages sont tracés à grands coups de pinceau.

À PARIS, LE JEUNE PEINTRE **THÉODORE GÉRICAULT*** S'INTÉRESSE AUSSI AUX SUJETS D'ACTUALITÉ. DANS SON TABLEAU **LE RADEAU DE LA MÉDUSE**, PEINT EN 1819, IL S'INSPIRE D'UNE TRAGÉDIE SURVENUE PRÈS DES CÔTES DU SÉNÉGAL : 147 PERSONNES ABANDONNÉES EN MER PENDANT 13 JOURS SUR UN RADEAU APRÈS LE NAUFRAGE DE LEUR NAVIRE.

C'est notre société tout entière sur ce radeau...

La terreur, l'angoisse, la pitié...

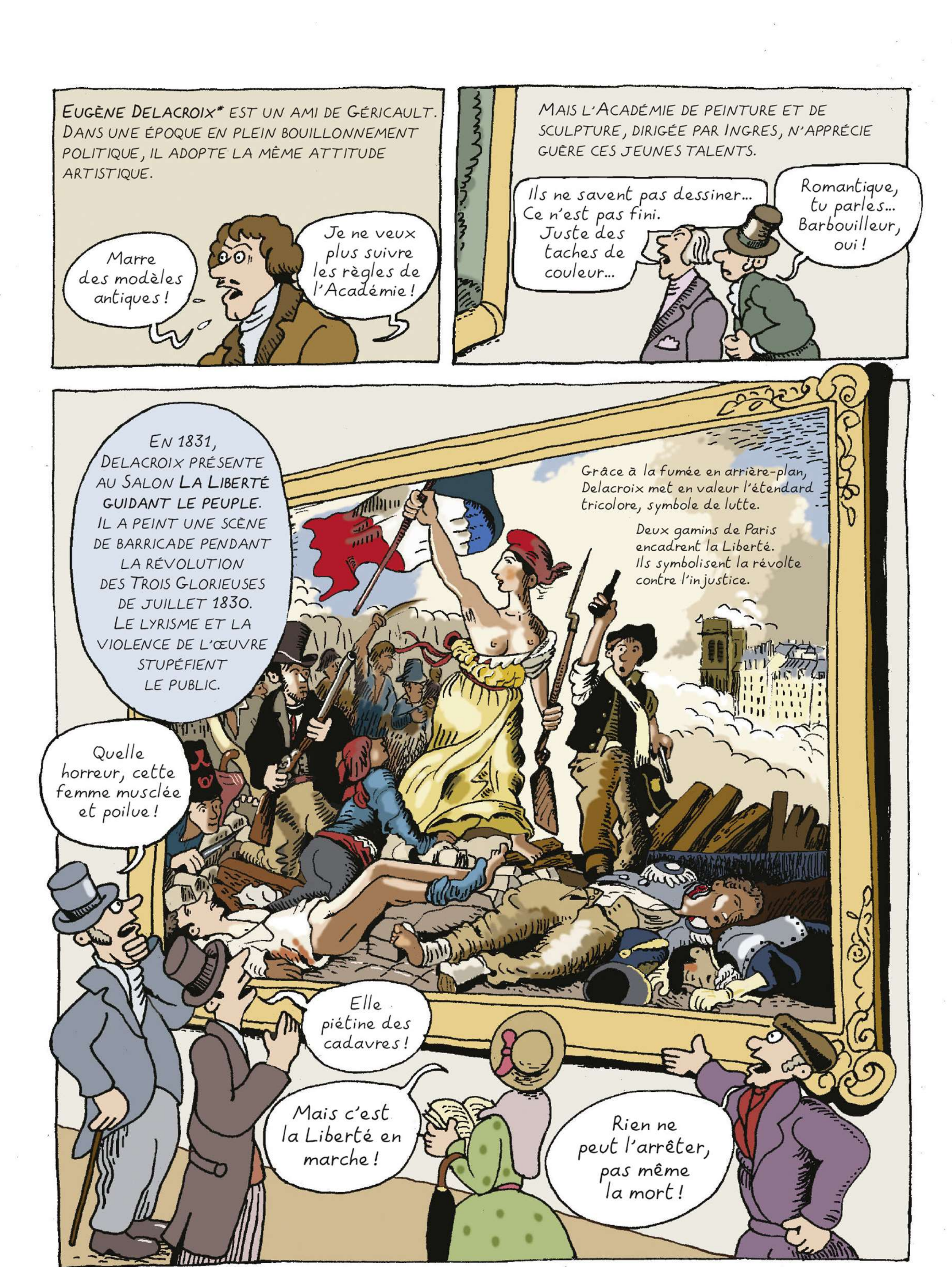
Théodore, est-ce une allégorie de notre pays ?

Ce radeau est comme une pyramide qui bascule vers nous.

Ce clair-obscur, est-ce l'espoir ou bien la fin ?

*Théodore Géricault, peintre français (1791-1824).

*Eugène Delacroix, peintre français (1798-1863).

Au milieu du XIXe siècle, si les Européens ne cessent d'explorer le monde, ils découvrent aussi les beautés de la nature proche. Ils se lancent à la conquête des sommets alpins. **Caspar David Friedrich*** exprime cette fascination pour les espaces vierges dans **Le Voyageur au-dessus de la mer de nuages.**

Je ne suis rien face à l'immensité éternelle.

En 1852, Louis-Napoléon Bonaparte, un petit-neveu de Napoléon Ier, se fait sacrer empereur des Français sous le nom de Napoléon III.

Paris est un dépotoir. Nous risquons le retour du choléra !

Sans oublier les émeutes dans des ruelles du Moyen Âge !

*Caspar David Friedrich, peintre allemand (1774-1840).

*Gustave Courbet, peintre français (1819-1877).

LE SALON ANNUEL PERMET AUX PEINTRES D'EXPOSER ET DE VENDRE LEURS TRAVAUX. MANET A DÉJÀ ESSUYÉ PLUSIEURS REFUS DE L'ACADÉMIE. MAIS EN 1865...

Je me suis inspiré de la Vénus du Titien.

CETTE FOIS-CI, SON TABLEAU EST RETENU POUR ÊTRE EXPOSÉ AU SALON. AVEC SON OLYMPIA, MANET VA CRÉER UN ÉNORME SCANDALE.

C'est mal peint !

Ce n'est pas une déesse, juste une femme nue !

Tu parles ! Une courtisane, oui !

En plus, elle est fière d'elle... Elle nous regarde, quelle honte !

Olympia du trottoir, oui !

*Édouard Manet, peintre français (1832-1883).

EN 1870, LA GUERRE FRANCO-PRUSSIENNE MET PARIS À FEU ET À SANG. CERTAINS PEINTRES RESTENT. D'AUTRES COMME **CLAUDE MONET** OU **CAMILLE PISSARRO** PARTENT POUR LONDRES. LÀ-BAS, ILS DÉCOUVRENT LES TABLEAUX DES PEINTRES ANGLAIS : CONSTABLE ET SURTOUT **TURNER***.

TURNER
The Fighting Temeraire

Les paysages de Constable me touchent beaucoup.

C'est vrai. Mais quel peintre prodigieux que ce Turner ! Quelle vision ! Il capte la lumière, l'atmosphère... et sa couleur est pure !

*William J. M. Turner, peintre anglais (1775-1851).

À LA FIN DE SA VIE, WILLIAM TURNER PEINT DES VISIONS RÊVÉES DE PAYSAGES. LE SUJET S'ESTOMPE, DEVIENT MOUVEMENT ET COULEUR.

Turner est initialement influencé par les paysages romantiques comme ceux de Friedrich.

Dans **Tempête de neige en mer** (1842), le bateau à vapeur disparaît dans la tempête. Restent les traits de couleur blancs et bleus qui créent le mouvement.

Neige, tempête, pluie… et LUMIÈRE !

TRÈS IMPRESSIONNÉ PAR LES TECHNIQUES DE TURNER, MONET REVIENT À PARIS ET RETROUVE SES AMIS.

Manet, sois des nôtres, nous voulons exposer ensemble !

Non, mes amis, je veux la reconnaissance du Salon !

VERS 1840, LA PHOTOGRAPHIE A ÉTÉ INVENTÉE. C'EST UNE RÉVOLUTION : LA PHOTO ENREGISTRE LE RÉEL PLUS FIDÈLEMENT ET PLUS RAPIDEMENT QUE LA PEINTURE. DE NOMBREUX STUDIOS OUVRENT, LE PLUS CÉLÈBRE À PARIS EST CELUI DE NADAR*.

Chère Sarah Bernhardt, attention, ne bougez surtout pas !

*Félix Tournachon, dit Nadar, photographe français (1820-1910).

PEINTRES ET PHOTOGRAPHES NE SONT PAS CONCURRENTS : LE 15 AVRIL 1874, C'EST DANS L'ATELIER DE NADAR QUE S'OUVRE L'EXPOSITION D'UNE TRENTAINE DE PEINTRES NOVATEURS, PARMI LESQUELS DEGAS, MONET, BOUDIN, SISLEY, PISSARRO, CÉZANNE, RENOIR, MORISOT...

Un critique d'art ironise sur le nom d'une toile de Claude Monet* : **Impression, soleil levant.**

Impression... impression... J'en étais sûr ! Je me disais aussi, puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l'impression là-dedans.

Ton cercle orange évoque bien le soleil du matin. Admirable, cher Monet !

J'ai peint ça au Havre, tôt le matin. J'ai juste esquissé les silhouettes des bateaux et des grues.

EUSK

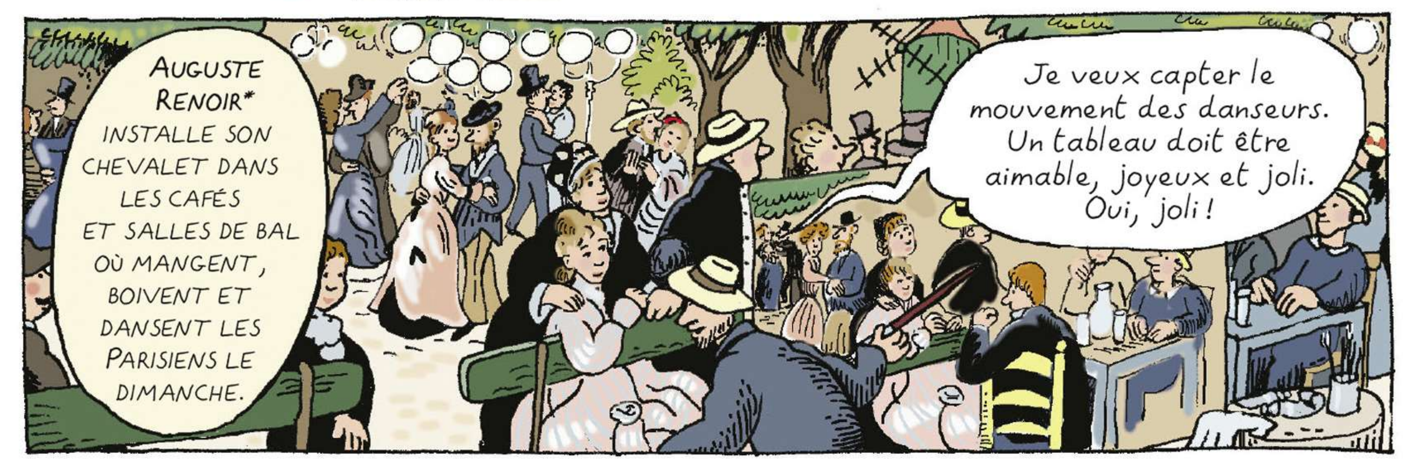
*Claude Monet, peintre français (1840-1926).

* Auguste Renoir, peintre français (1841-1919).

EN 1889, SE TIENT LA NOUVELLE EXPOSITION UNIVERSELLE À PARIS. EN JUIN DE CETTE ANNÉE, CLAUDE MONET EXPOSE AVEC LE CÉLÈBRE SCULPTEUR **AUGUSTE RODIN***. POUR LE PEINTRE, APRÈS DES ANNÉES DE PAUVRETÉ, C'EST LE DÉBUT DE LA RECONNAISSANCE DE SON ART.

Rodin s'inspire de la sculpture antique et de l'expressivité de Michel-Ange. **Le Penseur** est d'abord intitulé « le Poète ». Il représente Dante, l'auteur de la « Divine Comédie ».

Voici mon **Penseur**... Si je garde une seule sculpture, c'est celle-ci !

Gardez les toutes, mon cher ! Quelle puissance expressive !

Mais en même temps, ces merveilles risquent de faire de l'ombre à mon accrochage.

CONTRAIREMENT À SES AÎNÉS, RODIN NE S'INTÉRESSE PAS AUX FORMES IDÉALISÉES. IL OUVRE LA VOIE À LA SCULPTURE MODERNE.

Hum... C'est fini ?

On ne sait jamais quand c'est fini !

* Edgar Degas, peintre français (1834-1917).
* Auguste Rodin, sculpteur français (1840-1917).

INSTALLÉ EN NORMANDIE, CLAUDE MONET CRÉE UN UNIVERS VÉGÉTAL ET AQUATIQUE DANS SON JARDIN DE GIVERNY. **LES NYMPHÉAS** (OU NÉNUPHARS) DE SON ÉTANG SONT POUR LUI UNE SOURCE D'INSPIRATION INÉPUISABLE.

Plus de sol, plus d'horizon... Le spectateur sera face à la surface de l'eau qui l'entoure, sans repères, ni bas, ni haut, ni droite, ni gauche...

MONET FINIT SES TOILES DANS SON ATELIER, EN MULTIPLIANT LES COUCHES. LA PEINTURE EST ÉPAISSE, TRÈS TRAVAILLÉE.

COMPAGNON DES IMPRESSIONNISTES À LEURS DÉBUTS, **PAUL CÉZANNE*** TRAVAILLE DE SON CÔTÉ À AIX-EN-PROVENCE. IL OUVRE LA VOIE À UNE PEINTURE TOTALEMENT NOUVELLE. SON SUJET FAVORI EST **LA MONTAGNE SAINTE-VICTOIRE** TOUTE PROCHE. PENDANT SA VIE, IL LA PEINDRA PRÈS DE 80 FOIS !

Je ne vois pas des objets, ni la montagne ou les champs. Je vois des triangles, des cercles, des rectangles. C'est la forme qui m'intéresse !

*Paul Cézanne, peintre français (1839-1906).

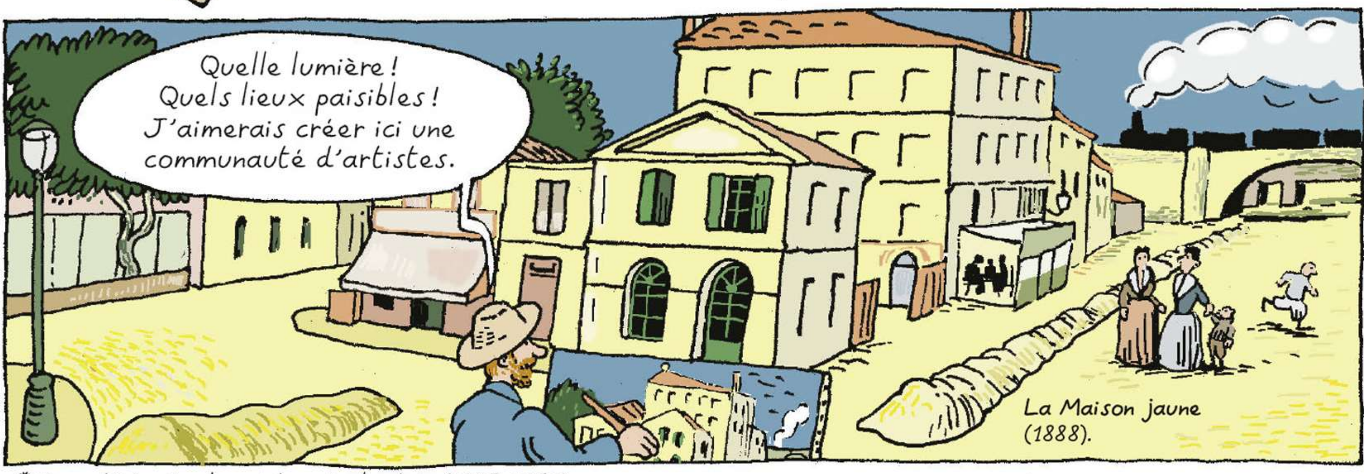

La Maison jaune (1888).

*Vincent Van Gogh, peintre néerlandais (1853-1890).

SANS ARGENT, SEUL ET EN PROIE À DES HALLUCINATIONS, VAN GOGH PEINT DE NOMBREUX **AUTOPORTRAITS**. SES TABLEAUX SONT LE REFLET DE SA VIE INTÉRIEURE. SA PEINTURE EST ÉPAISSE, SES COUPS DE PINCEAU TOURNOYANTS.

*Paul Gauguin, peintre français (1848-1903).

DANS LE TABLEAU NOCTURNE *LA NUIT ÉTOILÉE*, VAN GOGH PEINT CE QU'IL VOIT, MAIS AUSSI CE QU'IL IMAGINE. AINSI, LE GRAND CERCLE JAUNE EST LA PLANÈTE VÉNUS, PARTICULIÈREMENT GROSSE CETTE NUIT-LÀ. LE PEINTRE AJOUTE UNE ÉGLISE IMAGINAIRE ET D'ÉTRANGES MOUVEMENTS DANS LE CIEL POUR CRÉER UNE VISION MYSTÉRIEUSE ET PROFONDE.

Ce que veut l'art aujourd'hui, c'est qu'une œuvre soit violemment vivante, haute en couleur, d'une exécution éclatante !

AU SALON D'AUTOMNE DE 1905, HENRI MATISSE* EXPOSE UN PORTRAIT BIENTÔT CÉLÈBRE.

Alors, mon cher, avez-vous vu de belles choses ?

On marche sur la tête !

LA FEMME AU CHAPEAU EST UN PORTRAIT CLASSIQUE : HABILLÉE À LA MODE BOURGEOISE, UNE FEMME COIFFÉE D'UN ÉLÉGANT CHAPEAU REGARDE LE PUBLIC. MAIS NON SEULEMENT MATISSE UTILISE DES COULEURS VIVES, MAIS IL LES APPOSE EN DÉPIT DU RÉEL : UN VISAGE VERT, DES CHEVEUX ROUGES, UN FOND COMPOSÉ D'APLATS DE COULEUR.

Un visage vert ?

C'est du bricolage informe.

C'est un pot de couleurs jeté à la face du public !

Croyez-moi, c'est la cage aux fauves !

*Henri Matisse, peintre français (1869-1954).

DE RETOUR EN NORVÈGE, MUNCH POUSSE ENCORE PLUS LOIN LES RECHERCHES DE VAN GOGH. DANS **LE CRI**, IL EXPRIME UNE VISION QUI TRANSFORME TOUTES NOS PERCEPTIONS. C'EST LE DÉBUT D'UN NOUVEAU MOUVEMENT APPELÉ « EXPRESSIONNISME ».

Toutes les lignes semblent partir d'un seul point : la bouche du personnage au premier plan.

Le cri est-il celui du personnage ? Ou se bouche-t-il les oreilles pour se protéger d'un cri extérieur ?

Je me promenais sur un sentier au bord d'un fjord... Soudain le ciel devint rouge sang !

Je m'arrêtai... Je sentais un cri infini qui passait à travers l'univers et qui déchirait la nature.

*Edvard Munch, peintre norvégien (1863-1944).

KANDINSKY ET LES ARTISTES DU CAVALIER BLEU VEULENT ÉTABLIR DES LIENS ENTRE PEINTURE ET MUSIQUE, CAR CELLE-CI PARVIENT À EXPRIMER DIRECTEMENT LES SENTIMENTS DE L'ÂME HUMAINE. LA PEINTURE NE « REPRÉSENTE » ALORS PLUS RIEN DE RÉEL, ELLE EST ABSTRAITE.

Voici ma **Composition VII** ! Les couleurs sont musique, la musique est émotion, l'art est pensée.

Vous entendez la vibration des couleurs ?

LE CAVALIER BLEU

*Vassily Kandinsky, peintre russe (1866-1944).

À LONDRES, ANDRÉ DERAIN DÉCOUVRE L'ART DES CONTINENTS LOINTAINS : L'AFRIQUE, L'OCÉANIE...

Voilà l'art pur, l'art des premiers hommes !

NOURRI PAR CES DÉCOUVERTES, PICASSO PEINT EN 1907 **LES DEMOISELLES D'AVIGNON**. LE TABLEAU SURPREND PAR SA FORCE D'IMPACT ET SA NOUVEAUTÉ.

Les corps déformés sont dessinés à angle vif et vus sous plusieurs facettes. On perd ses repères.

Révolutionnaire !

Une page se tourne !

Qui sont ces demoiselles derrière leur masque ?

*Pablo Picasso, peintre espagnol (1881-1973).

PABLO PICASSO ET GEORGES BRAQUE* POURSUIVENT ENSEMBLE LEURS RECHERCHES. ILS DESSINENT DES OBJETS DU QUOTIDIEN VUS SOUS PLUSIEURS ANGLES EN MÊME TEMPS, ÉCLATÉS EN MULTIPLES FACETTES. AINSI DÉCOMPOSÉS, ILS SONT RECOMPOSÉS POUR CRÉER UNE NOUVELLE VISION. C'EST LA NAISSANCE DU CUBISME.

Regarde, Pablo, j'ai collé un morceau de toile cirée, du faux bois...

Quelle idée géniale, le papier collé !

Dans **Compotier et cartes**, Braque réduit les couleurs : noir, gris, brun, blanc...

À MONTMARTRE, LE JEUNE MARCEL DUCHAMP* S'INTÉRESSE AU PROGRÈS SCIENTIFIQUE ET AUX INNOVATIONS TECHNIQUES. IL PENSE Y TROUVER DE NOUVELLES SOURCES D'INSPIRATION.

EN 1912, À MUNICH, DUCHAMP DÉCOUVRE LES PEINTRES DU CAVALIER BLEU. DE RETOUR À PARIS, IL DÉLAISSE LES TOILES POUR PRODUIRE DES ŒUVRES ÉNIGMATIQUES MÊLANT PEINTURE ET SCULPTURE.

* Georges Braque, peintre français (1882-1963).
* Marcel Duchamp, artiste français (1887-1968).

Trois jours de réparation pour la voiture ?

Qu'est-ce qu'on va faire ?

De la mécanique à Beaubourg !

DUCHAMP IMPOSE SES CHOIX ET OUVRE UNE NOUVELLE ÈRE. CE N'EST PLUS LA PRODUCTION D'UNE FORME QUI FAIT L'ŒUVRE D'ART MAIS L'IDÉE SEULE, LE PROCESSUS INTELLECTUEL.

Avec Duchamp, l'art est réflexion... Il transforme en œuvres des objets du quotidien. Les **Ready-made** sont des « objets tout faits » issus du choix de l'artiste.

Fontaine (1917)

R. MUTT 1917

LE POÈTE ANDRÉ BRETON DÉCOUVRE LES PEINTURES, COLLAGES ET OBJETS DADA. POUR LUI, CES ŒUVRES OUVRENT LES PORTES DE L'IMAGINAIRE ET DU RÊVE. IL EST FASCINÉ PAR LES TABLEAUX DE L'ITALIEN **GIORGIO DE CHIRICO***.

Chant d'amour (1914)

LE MÉDECIN AUTRICHIEN SIGMUND FREUD A DÉVELOPPÉ LA PSYCHANALYSE, UNE MÉTHODE DE SOINS QUI S'APPUIE SUR L'EXPLORATION DE L'INCONSCIENT.

Racontez-moi vos rêves...

Je vois une maison qui brûle et quelqu'un qui vole dans les airs...

*Giorgio De Chirico, peintre italien (1888-1978).

Dalí, des montres molles ! Elles fondent ?

Pas du tout ! C'est simplement la persistance de la mémoire !

Un monde de signes.

Persistance de la mémoire (1931)

POUR LES SURRÉALISTES, IL NE FAUT PAS CONFONDRE LE MOT ET L'IMAGE, L'OBJET ET SA REPRÉSENTATION.

Ceci n'est pas une pipe

Bizarre...

Nom d'une pipe, c'est pourtant bien une pipe !

*Salvador Dalí, peintre espagnol (1904-1989). *René Magritte, peintre belge (1898-1967).
*Piet Mondrian, peintre néerlandais (1872-1944).

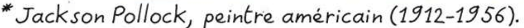
APRÈS LA GUERRE, NEW YORK CONSERVE SON ATTRAIT POUR LES ARTISTES. **JACKSON POLLOCK*** A ÉTÉ MARQUÉ PAR PICASSO ET LES SURRÉALISTES. À PARTIR DE 1947, IL UTILISE UNE TECHNIQUE TOTALEMENT NOUVELLE : L'**ACTION PAINTING** (OU « PEINTURE GESTUELLE »), RÉSULTAT DU MOUVEMENT DE L'ARTISTE AUTOUR ET AU-DESSUS DE LA TOILE.

Quand je peins, je me sens vivant sur la toile, à peine conscient de ce que je fais. Un tableau a sa vie propre, j'essaie de la faire émerger !

Pollock utilise de la peinture industrielle, qu'il trouve en supermarché. Toute la toile est peinte de la même façon, il n'y a pas de centre. Cette forme est appelée « all-over ».

*Jackson Pollock, peintre américain (1912-1956).

À NEW YORK, ANDY WARHOL*, UN JEUNE DESSINATEUR POUR LA PUBLICITÉ, PEINT EN SÉRIE DES BOÎTES DE CONSERVE, DES BILLETS DE BANQUE, DES BOUTEILLES DE COCA-COLA OU DES ACTRICES DE CINÉMA.

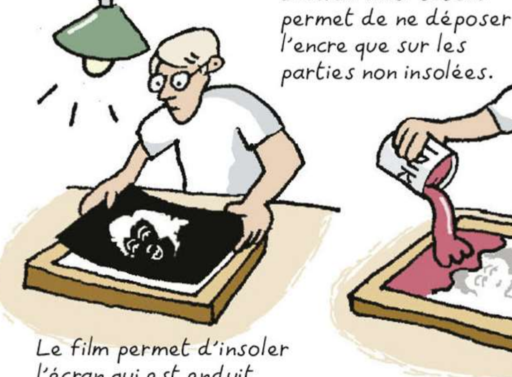
Marilyn Monroe est un produit de consommation. Son image ne lui appartient plus. Mais est-ce de l'art ?

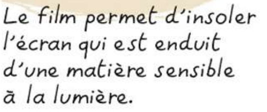
INK

TOMATO SOUP

SOUP

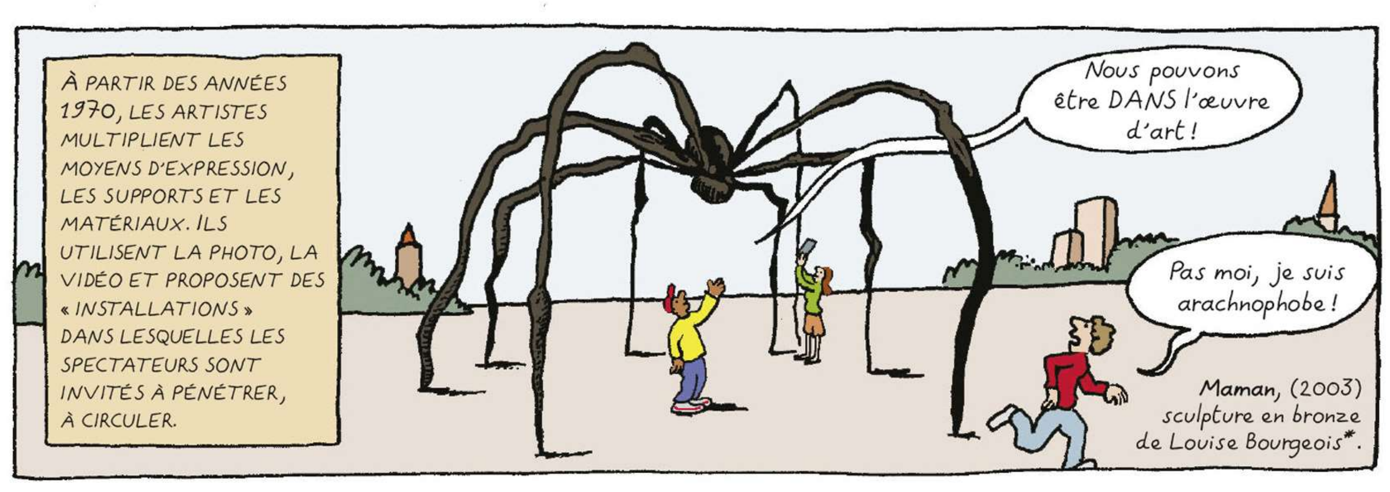
LA SÉRIGRAPHIE, INVENTÉE EN CHINE AU VIIIe SIÈCLE, EST UN MOYEN DE REPRODUCTION QUI UTILISE DES POCHOIRS. ELLE PERMET DE TRANSFÉRER DES IMAGES SUR DIFFÉRENTS SUPPORTS : TISSU, PAPIER, VERRE, MÉTAL...

*Roy Lichtenstein, artiste américain (1923-1997).
*Andy Warhol, artiste américain (1928-1987).

Maman, (2003) sculpture en bronze de Louise Bourgeois*.

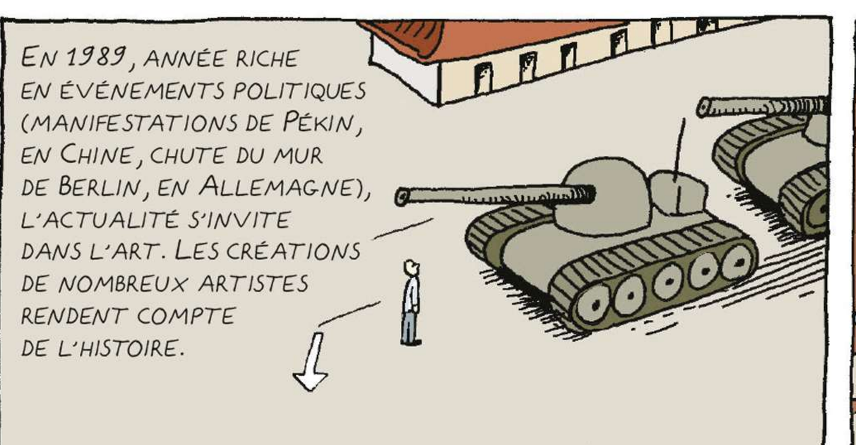
Trois personnages dans une pièce (1964)

*Louise Bourgeois, artiste franco-américaine (1911-2010). *Francis Bacon, peintre anglais (1909-1992).
*Jean-Michel Basquiat, artiste américain (1960-1988).

L'ART S'INTERNATIONALISE. LES CRÉATEURS DU MONDE ENTIER EXPOSENT DANS DES MANIFESTATIONS DE PLUS EN PLUS NOMBREUSES. LES PRIX FLAMBENT !

LES ARTISTES UTILISENT DÉSORMAIS UNE INFINITÉ DE MATÉRIAUX POUR S'EXPRIMER, ET CÉLÉBRER OU DÉNONCER LE MONDE QUI NOUS ENTOURE. VOICI VENU LE TEMPS DES « PLASTICIENS ».

Et ça, qu'est-ce que c'est ?

C'est une installation. Une association d'objets qui exprime une idée.

Certaines sont interactives. Le visiteur déclenche un son, un mouvement...

Quel voyage...

Ça ne finit jamais, alors...

Non, car l'homme a besoin de communiquer, de partager, de comprendre, de créer des symboles... L'art, c'est la vie !

*Keith Haring, artiste américain (1958-1990).

PETIT MUSÉE

Retrouvez dans les pages qui suivent...
...les peintures et les sculptures qui ont marqué l'histoire de l'art !

L’art de la préhistoire

La Vénus de Brassempouy

On l’appelle aussi la « Dame à la capuche » en raison de la forme de sa coiffure. Elle a été trouvée dans la grotte du Pape, à Brassempouy, dans les Landes (sud-ouest de la France). En ivoire de mammouth, haute de 3,6 cm, elle a été sculptée il y a plus de 22 000 ans. Elle est exposée au Musée d’archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye.

Propulseur en bois de renne

Cet objet a été trouvé dans l’abri de la Madeleine, en Dordogne, l’un des sites les plus importants concernant la vie des Magdaléniens, des chasseurs de rennes vivant au bord de la Vézère.

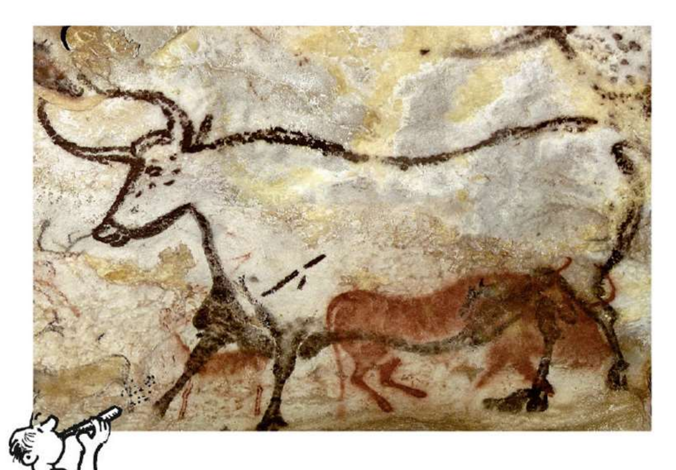
Cette arme de jet en bois de renne date de 15 000 ans av. J.-C. On peut le voir au Musée national de Préhistoire aux Eyzies-de-Tayac, en Dordogne.

La Vénus de Willendorf

Découverte en 1908 en Autriche, cette statuette en calcaire mesure 11 cm de hauteur. Elle daterait de 29 500 ans av. J.-C. Elle est exposée au Museum d’histoire naturelle de Vienne, en Autriche.

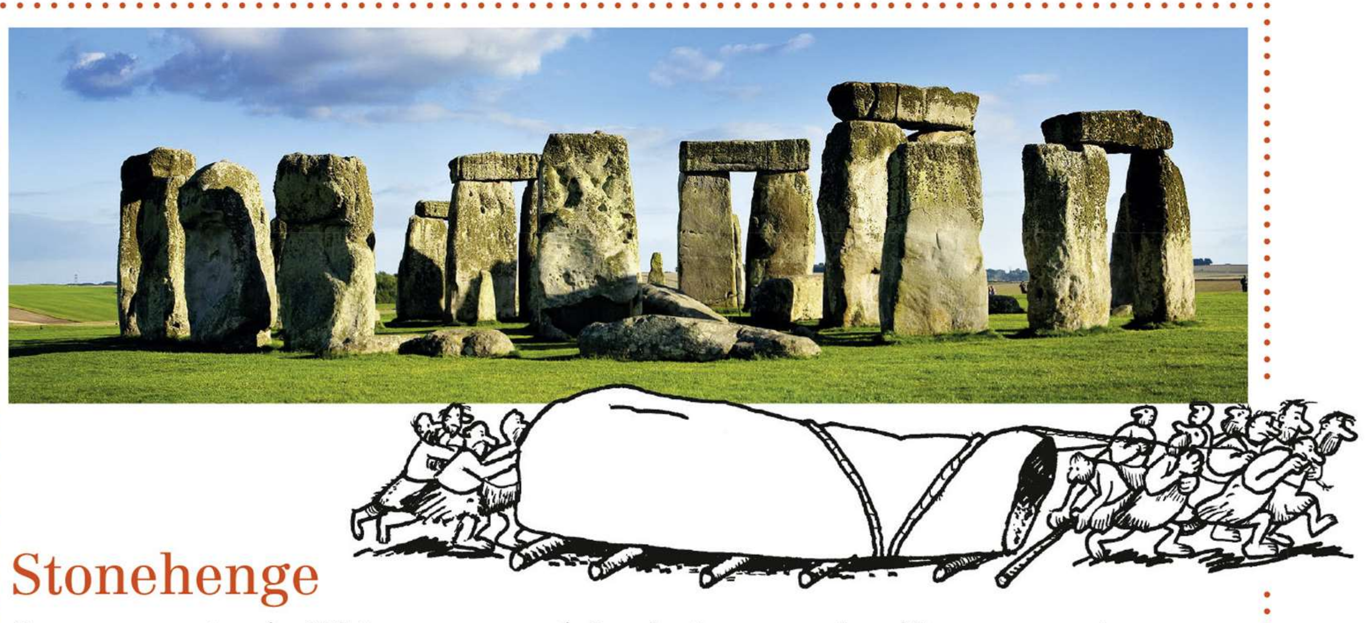

La grotte de Lascaux

C'est l'une des plus importantes grottes ornées du Paléolithique par le nombre et la qualité esthétique de ses œuvres. Les peintures et les gravures qu'elle renferme dateraient d'environ 18 000 av. J.-C. Elle est située dans la vallée de la Vézère, en Dordogne, non loin de l'abri de la Madeleine. La grotte originale est fermée au public mais on peut visiter sa réplique.

Les alignements de Carnac

À Carnac, en Bretagne, sont alignées près de 4 000 imposantes pierres : menhirs, dolmens et allées couvertes sont répartis sur plus de 4 km. Les alignements datent de la période du néolithique, vers 4000-3500 av. J.-C., et leur fonction probable était sacrée ou funéraire.

Stonehenge

Ce monument mégalithique, composé de plusieurs cercles d'immenses pierres concentriques, a été érigé entre 2800 et 1100 av. J.-C., à l'âge du Bronze. Il est situé dans le sud de l'Angleterre, non loin de Salisbury.

. . . L'art de l'Orient et de l'Égypte antiques . . .

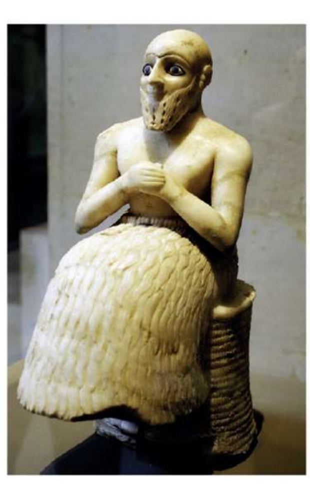
L'étendard d'Ur

Cet objet trouvé dans le cimetière royal de l'ancienne cité d'Ur (située dans l'actuel Irak, au sud de Bagdad) date d'environ 2650 av. J.-C. C'est un petit coffre de bois de 27 cm de haut et 48 de long, incrusté d'une mosaïque de nacre, de calcaire rouge et de lapis-lazuli, qui se compose de 4 panneaux. Il est exposé au British Museum, à Londres (Royaume-Uni).

La statue d'Ebih-Il

Cette statue a été découverte dans un temple de Mari, ancienne cité située dans l'actuelle Syrie. Datant de 2340 av. J.-C., ce chef-d'œuvre de l'art mésopotamien représente un homme en prière. Haute de 53 cm, elle est en gypse, avec des incrustations de lapis-lazuli et de coquille. On peut la voir au musée du Louvre, à Paris.

Le Code d'Hammurabi

Emblème de la civilisation mésopotamienne, cette haute stèle érigée par le roi de Babylone date de 1792-1750 av. J.-C. C'est un ouvrage historique et littéraire et le recueil juridique le plus complet de l'Antiquité. Elle est en basalte, une pierre noire très dure, et mesure 2,25 m de haut. Elle est exposée au musée du Louvre, à Paris.

Le buste de Nefertiti

Haut de 50 cm, il a été réalisé vers 1350 av. J.-C. Sculpté dans du calcaire puis recouvert de plâtre et peint, il a été découvert à Tell el-Amarna, la ville fondée par le pharaon Akhenaton, l'époux de Nefertiti. Le visage de la reine, parfaitement symétrique, est intact à l'exception de l'œil gauche qui ne possède plus son incrustation de quartz peint en noir.
On peut l'admirer au Neues Museum, à Berlin (Allemagne).

Les pyramides et le sphinx de Gizeh

Sur le plateau de Gizeh, non loin du Caire, en Égypte, se dressent le sphinx et les pyramides, parmi les sept merveilles du monde antique. Le site est une ancienne nécropole, principalement utilisée sous l'Ancien Empire (vers 2500 av. J.-C.). Taillé dans la roche calcaire, le Sphinx est la plus grande sculpture du monde : 73 m de long, 14 m de large et 20 m de haut.

Le scribe accroupi

En réalité assis en tailleur, ce scribe en calcaire peint, haut de 54 cm, compte parmi les chefs-d'œuvre de l'art antique. Datant de 2600-2350 avant notre ère, il provient de Saqqarah, au sud du Caire. On ne sait rien du personnage qu'il représente : ni son nom, ni ses titres, ni l'époque exacte à laquelle il vivait. Il est conservé au musée du Louvre, à Paris.

L’art de la Grèce antique

Idole cycladique

Ces petites sculptures en marbre proviennent de l’archipel des Cyclades, en Grèce. Apparues vers 2500 av. J.-C. sur l’île de Kéros, elles représentent des figures féminines ou des visages plats. Celle-ci mesure 19 cm de haut. Cette idole est exposée au musée du Louvre, à Paris.

Masque funéraire

Ce masque en or, injustement attribué au roi Agamemnon, a été découvert dans une tombe à Mycènes, en Grèce. Mesurant 31 cm de haut, il était placé sur la tête d’un riche seigneur défunt. Datant d’environ 1500 av. J.-C., le masque est exposé au Musée national archéologique d’Athènes.

Kouros d’Anavyssos

C’est une statue grecque en marbre de l’époque archaïque (vers 540 av. J.-C.). Elle représente un jeune homme, *kouros*, nu, de grande taille (1,94 m).
Ces statues avaient deux utilisations : dans les temples, elles étaient des offrandes ; dans les cimetières, elles marquaient la tombe de citoyens importants.
Le kouros d’Anavyssos est conservé au Musée national archéologique d’Athènes.

Vénus de Milo

Depuis sa découverte sur l'île de Milos, dans l'archipel des Cyclades, cette statue de 2 m de haut garde son mystère : est-elle Aphrodite, déesse grecque de l'amour, ou Amphitrite, déesse de la mer ? Sculptée dans le marbre vers 100 av. J.-C., la statue innove par le mouvement du corps qui tourne comme une hélice, et par le glissement du drapé sur les hanches. Elle est exposée au musée du Louvre, à Paris.

Les bras m'en tombent!

Achille et Ajax jouant aux dés

Ce grand vase, haut de 61 cm, a été réalisé par le potier Exékias, qui a signé son œuvre. Originaire de la région d'Athènes, il date de 530 av. J.-C. C'est un exemple des plus raffinés de la technique de céramique à figures noires : les représentations des héros grecs sont incisées de détails extrêmement précis.
On peut le voir à Rome, au Musée grégorien étrusque du Vatican.

Le Parthénon

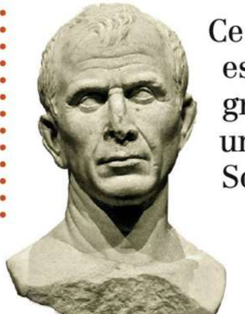
Le Parthénon est situé sur l'acropole, « la Ville d'en haut », à Athènes, en Grèce. Cet immense édifice en marbre était consacré à Athéna Parthenos, protectrice de la cité et déesse de la guerre et de la sagesse. Le Parthénon était destiné à abriter la célèbre statue chryséléphantine (en or et en ivoire) d'Athéna et le trésor de la cité, aujourd'hui disparus.

J'ai été pillée!

ΑΘΗΝΑ

. . . L'art de la Rome antique

Jules César

Ce portrait de Jules César est un buste en marbre grandeur nature montrant un homme vieillissant. Sorti du Rhône en 2007, il daterait de 46 av. J.-C. et pourrait être la plus ancienne représentation connue de César. Il est exposé au Musée départemental des antiquités d'Arles, au bord du Rhône, dans le sud de la France.

Auguste de Prima Porta

La statue en marbre d'Auguste, dite «de Prima Porta», a été trouvée dans une villa au nord de Rome. Datant de 14 apr. J.-C., elle devait avoir pour modèle une statue en bronze plus ancienne. L'empereur, représenté dans l'attitude du général s'adressant à ses troupes, est dans la position du *contrapposto*, inventée par le sculpteur grec Polyclète vers 440 av. J.-C. La statue est conservée au musée du Vatican à Rome.

Le Panthéon

À l'origine, le Panthéon à Rome était un temple dédié à toutes les divinités de la religion antique. Bâti au Ier siècle av. J.-C., il fut endommagé par plusieurs incendies, entièrement reconstruit sous l'empereur Hadrien puis converti en église chrétienne. Couvert par la plus grande coupole de toute l'Antiquité (43 m de diamètre), le Panthéon est un véritable exploit architectural.

Le Colisée

Le Colisée est un immense amphithéâtre situé dans le centre de la ville de Rome. Recevant jusqu'à 75 000 spectateurs, c'est l'une des plus grandes œuvres de l'architecture et de l'ingénierie romaines. Sa construction s'est achevée en 80 apr. J.-C. Son nom viendrait de la statue colossale de l'empereur Néron, érigée à côté.

La mosaïque d'Alexandre

Cette grande mosaïque de sol fut découverte à Pompéi, dans le sud de l'Italie. Datant de la fin du IIe siècle av. J.-C., elle représente la bataille livrée par Alexandre à Issos et serait inspirée par une peinture grecque. Elle est faite avec environ 2 millions de tesselles de quatre couleurs seulement: jaune, rouge, noir et blanc. Elle mesure 5,80 m sur 3,10 m, cadre compris. Elle est exposée aujourd'hui au Musée archéologique national de Naples.

Le boulanger et son épouse

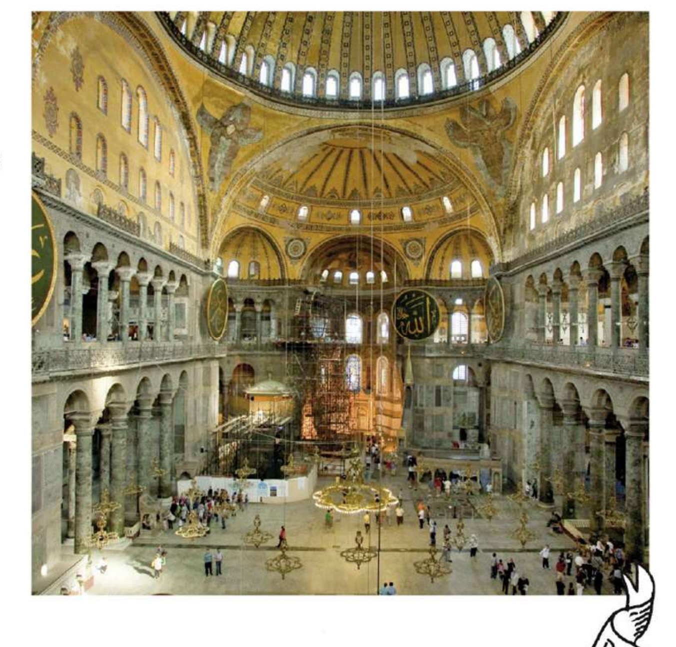
D'un auteur inconnu, cette fresque (65 cm de haut, 58 cm de large) représente un couple de bourgeois de Pompéi, probablement mari et femme. Il s'agirait du boulanger Terentius Neo et de son épouse.
Peinte à la fresque entre 45 et 60 apr. J.-C., elle est conservée à Naples, au Musée archéologique.

L'art du Moyen Âge

Sainte-Sophie

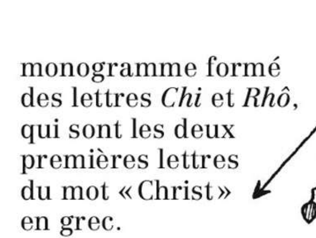
Sainte-Sophie (« divine sagesse », en grec) est une grande église chrétienne d'Istanbul, en Turquie. Construite au VIe siècle sous l'empereur Justinien, elle est devenue une mosquée au XVe siècle.
Cet immense édifice richement décoré est inspiré du Panthéon de Rome et des basiliques chrétiennes. Appelée byzantine, cette architecture a inspiré, à son tour, des architectes arabes, vénitiens et ottomans.

Le livre de Kells

Rédigé en latin, c'est un manuscrit exceptionnel réalisé par des moines de culture celtique en Irlande, aux alentours de l'an 800. Il est composé de 340 folios en parchemin reliés de 33 cm par 25 cm. Le folio 34r (ci-contre) laisse apparaître le célèbre monogramme formé des lettres *Chi* et *Rhô*, qui sont les deux premières lettres du mot « Christ » en grec.
Il est exposé à la bibliothèque du Trinity College de Dublin, en Irlande.

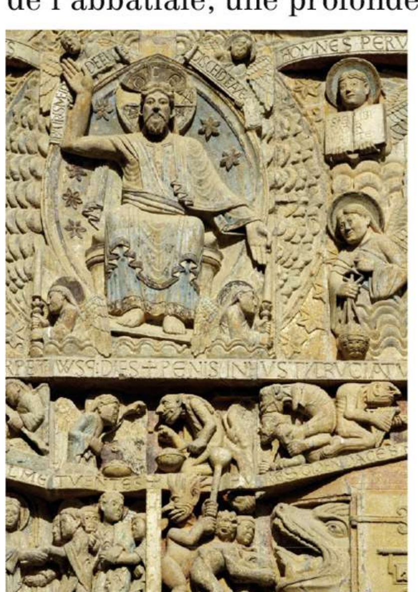
La Tapisserie de Bayeux

La Tapisserie de Bayeux est une broderie du XIe siècle. C'est une bande de toile de lin de près de 70 m de long et de 50 cm de large. Elle décrit la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, qui en devint roi. Exceptionnel témoignage historique, elle a été réalisée entre 1066 et 1082.
Elle est exposée au musée de la Tapisserie à Bayeux, en Normandie (France).

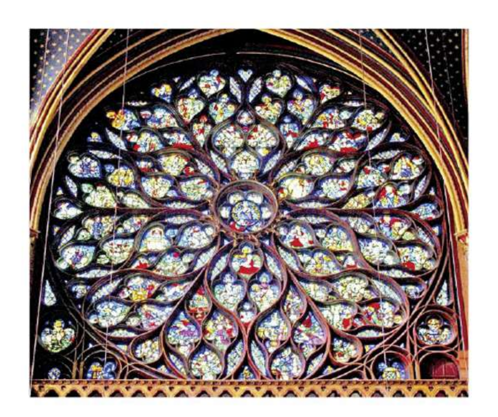

L'abbatiale de Conques

L'abbatiale Sainte-Foy est l'église d'une abbaye, située à Conques, dans le sud de la France. Construite en 1041, elle est un chef-d'œuvre de l'art roman. Elle demeure célèbre pour son tympan et son trésor de l'époque carolingienne. Au portail occidental de l'abbatiale, une profonde voussure abrite le Tympan du jugement dernier (XIIe siècle) : au centre trône le Christ en majesté avec les élus à sa droite, au Paradis, et les damnés à sa gauche, en Enfer.

Rosace de la Sainte-Chapelle

La Sainte-Chapelle a été édifiée à Paris à la demande du roi Saint Louis afin d'abriter des reliques du Christ qu'il avait acquises à partir de 1239.
Sur la façade ouest, la grande rosace des années 1485-1495 éclaire la chapelle haute. De 9 mètres de diamètre, elle est de style gothique flamboyant et représente l'Apocalypse, le récit de la fin du monde, dans six grands fuseaux convergeant vers un Christ en majesté.

Le portrait de Jean Le Bon

Peint un peu avant 1350, ce portrait figurerait Jean Le Bon, futur roi de France. La représentation de profil s'inspire des pièces de monnaie. Ce pourrait être le premier portrait d'un roi de France. Peint à la détrempe à l'œuf sur l'enduit de plâtre appliqué sur une toile fine collée sur un panneau de bois de chêne, il mesure 60 x 44 cm.
Il est exposé au musée du Louvre, à Paris.

L'art de la Renaissance

Les fresques de Giotto

Ces scènes appartiennent au cycle de fresques réalisé par le peintre italien Giotto di Bondone dans la chapelle Scrovegni (ou église de l'Arena) à Padoue, en Italie.
Dans cette chapelle gothique du début du XIVe siècle, Giotto a peint avec des couleurs lumineuses et subtiles, en particulier le bleu, des scènes du Nouveau Testament, de la vie de la Vierge et de Jésus. L'expression des personnages et leurs gestes chargés d'émotion font de Giotto l'inventeur de la peinture italienne.

Les Très Riches Heures

Les *Très Riches Heures du duc de Berry* est un livre de prières commandé vers 1410 par le duc de Berry aux frères de Limbourg, venus des Pays-Bas. Il est achevé par d'autres artistes vers 1480.
Le manuscrit contient 66 grandes miniatures et 65 petites. Celle présentée ici est tirée du calendrier des mois. On peut la voir à la bibliothèque du musée Condé, à Chantilly (France).

Les époux Arnolfini

Daté de 1434, le tableau du peintre flamand Jan Van Eyck représente Giovanni Arnolfini, un riche marchand italien installé à Bruges, et sa future épouse, à l'occasion de leurs noces.
Van Eyck est le premier peintre à réaliser des portraits d'hommes et de femmes issus de la bourgeoisie et de la classe marchande. Le tableau (82 x 60 cm) frappe par sa précision, sa lumière, ainsi que par ses nombreux détails. La technique est la peinture à l'huile sur du bois.
Il est exposé à la National Gallery, à Londres.

David

Le *David* du sculpteur Donatello est une statue en bronze réalisée entre 1430 et 1432. Considérée comme le premier grand nu en bronze fondu depuis l'Antiquité, elle a été commandée par Cosme de Medicis, alors maître de Florence. Grandeur nature (158 cm de haut), David est figuré nu en ronde-bosse, on peut tourner autour. Son attitude est très naturelle, le corps est souple mais son émotion reste mystérieuse. La statue est exposée au palais du Bargello de Florence.

L'Annonciation du couvent San Marco

Cette fresque peinte par le moine Guido di Pietro, surnommé Fra Angelico, a été réalisée vers 1450 au couvent San Marco à Florence. Elle mesure 216 x 321 cm. Fra Angelico a cherché à associer la perspective et l'imitation du réel issues de la Renaissance, aux couleurs et symboles hérités du Moyen Âge.

La naissance de Vénus

Tableau du peintre florentin Sandro Botticelli, réalisé vers 1485 et conservé à la Galerie des Offices, à Florence. L'artiste, célèbre pour ses peintures religieuses, représente une scène profane, inspirée par la mythologie gréco-romaine. Cette Vénus sortie des eaux est le premier nu féminin, hormis le personnage d'Ève dans les peintures religieuses. Peint selon la technique de la tempera, le support du tableau est une toile grand format (172 × 278 cm).

L'art de la Renaissance

La Cène de Léonard de Vinci

La Cène est une très grande peinture murale réalisée par Léonard de Vinci dans la salle à manger du couvent Sainte-Marie-des-Grâces à Milan, en Italie. Elle représente le dernier repas de Jésus entouré de ses disciples, avant son arrestation. En 1498, Léonard de Vinci peint à sec sur le mur. Hélas, cette technique ne permet pas la bonne conservation du chef-d'œuvre, aujourd'hui très abîmé.

Un portrait de Raphaël

Peint vers 1514-1515, ce tableau est le portrait d'un ami du peintre, le gentilhomme Baldassare Castiglione. Raphaël réussit à rendre la présence forte mais simple et naturelle du modèle, dans des tons gris, noirs et blancs. On peut le voir au musée du Louvre, à Paris.

La statue de Moïse

L'imposante statue de Moïse en marbre blanc a été sculptée par Michel-Ange en 1513 pour le tombeau du pape Jules II. Le prophète au regard sévère est assis, le corps en tension, les muscles puissants prêts à bouger. Elle est installée dans l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Rome.

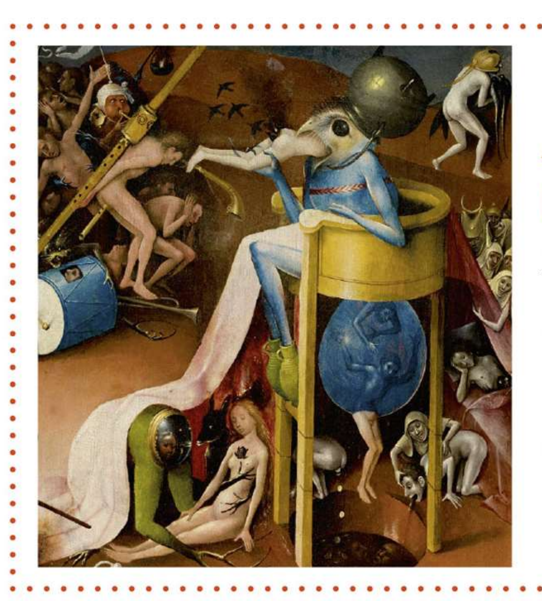
La Tempête

Peint vers 1507, *La Tempête* du Vénitien Giorgione est un tableau mystérieux aux couleurs intenses. Pour la première fois, le paysage est sans doute le sujet de l'œuvre, laissant presque les personnages au second plan. Il peut être admiré à la galerie de l'Académie, à Venise.

Autoportrait de Dürer

Peint en 1493 quand il avait 22 ans, ce portrait de l'artiste tenant un chardon a été réalisé par Albrecht Dürer à la fin de son tour de compagnonnage en Allemagne. Il s'agit d'un des premiers autoportraits indépendants de la peinture occidentale. Il est exposé au musée du Louvre, à Paris.

Le Jardin des délices (détail)

Le Jardin des délices est un triptyque du Flamand Jérôme Bosch. Peint à l'huile sur bois entre 1490 et 1500, le tableau représente la vision du peintre du paradis sur terre, complexe et énigmatique, avec une foule de détails curieux et fantaisistes, réalisés de manière très méticuleuse. Il est conservé au musée du Prado, à Madrid.

Art baroque, art classique

Le Jugement de Pâris

Peint par le Flamand Peter Paul Rubens vers 1632-1635, le *Jugement de Pâris* représente le moment où le jeune berger, conseillé par le dieu Mercure, juge de la beauté des trois déesses dénudées, Vénus, Junon et Minerve. Le grand tableau, plein de mouvement et très coloré, met en valeur le corps des femmes. On peut le voir à la National Gallery, à Londres.

Les Ménines

En 1656, dans *Les Ménines*, le peintre espagnol Diego Velázquez représente la fille du roi d'Espagne Philippe IV, entourée de serviteurs dans une salle du palais de Madrid. Le peintre s'est aussi représenté le pinceau à la main, les yeux fixant le spectateur. Que veut-il dire ? Mystère… Le tableau est visible au musée du Prado à Madrid.

Apollon et Daphné

Entre 1622 et 1625, l'artiste italien Le Bernin, sculpte *Apollon et Daphné*. Haute de 2,43m, la sculpture en marbre montre la transformation de la nymphe Daphné en laurier pour échapper à Apollon. Le Bernin donne un mouvement tournoyant et léger à son couple aérien, et la pierre devient chair. Galerie Borghèse, à Rome.

David et Goliath

Vers 1607, Le Caravage représente le jeune David qui vient de trancher la tête du géant Goliath. Grâce à la lumière venant d'un seul côté et au clair-obscur, le peintre dirige le regard du spectateur vers les éléments du drame : l'épée, le bras de David et le visage de Goliath. Le tableau est exposé à la galerie Borghèse, à Rome.

La Jeune Fille à la perle

C'est un portrait peint par Johannes Vermeer vers 1665 à Delft, aux Pays-Bas. Éclairée par une lumière douce, une jeune fille tourne la tête vers le spectateur. Dans une harmonie de jaune et de bleu, son visage ressort du fond sombre, accentuant les jeux de lumière sur sa peau claire. Il est au Mauritshuis, à La Haye, aux Pays-Bas.

Autoportrait en apôtre Paul

Le peintre néerlandais Rembrandt a réalisé cet autoportrait à l'âge de 55 ans. Son visage, marqué par les rides, émerge de l'obscurité, le turban blanc et les pages du livre captant la lumière. Sur la gauche, à côté de son épaule, il a inscrit son nom, ainsi que l'année au cours de laquelle il peint : 1661. Le tableau est exposé au Rijksmuseum, à Amsterdam, aux Pays-Bas.

Aux XVIIIe et XIXe siècles

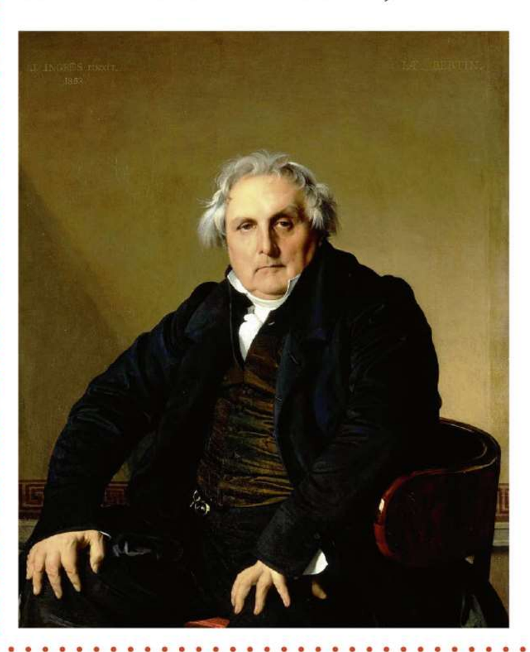

Pèlerinage à l'île de Cythère

Entre 1712 et 1717, le peintre français Watteau réalise la grande composition *Pèlerinage à l'île de Cythère*. Il invente un nouveau genre de peinture, celui des « fêtes galantes », mêlant mythologie et époque contemporaine : dans un décor imaginaire, des couples enlacés embarquent pour Cythère, l'île de l'amour. Il est exposé au musée du Louvre, à Paris.

Monsieur Bertin

Le peintre français Jean Dominique Ingres réalise en 1832 le portrait d'un homme de 60 ans, au corps tendu et au visage énergique, qui regarde le spectateur intensément. Le réalisme du portrait de Louis-François Bertin, provenant de la précision des détails et du cadrage rapproché, en fait un modèle des bourgeois de l'époque. Le tableau est au musée du Louvre, à Paris.

Le Parasol de Goya

Cette huile sur toile est un modèle pour une tapisserie qui devait être suspendue au-dessus d'une fenêtre dans un palais de Madrid. Très coloré et jouant sur l'ombre et la lumière, le tableau fait parti d'une série qui fut le premier succès du peintre Francisco de Goya en 1777. Il est au musée du Prado, à Madrid.

Le Radeau de la Méduse

Le Radeau de la Méduse de Théodore Géricault est la vedette du Salon de l'Académie de peinture à Paris en 1819 : inspiré par le récit de deux rescapés d'un naufrage, le peintre français propose une gigantesque scène tragique aux tons sombres.
Le tableau est exposé aujourd'hui au musée du Louvre, à Paris.

Le Balcon

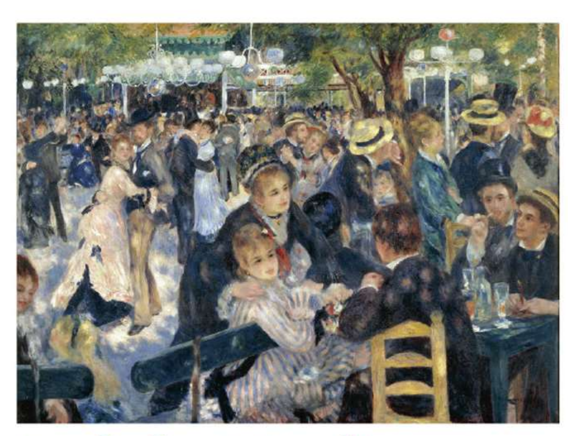
En 1868-1869, Édouard Manet peint une scène de la vie bourgeoise de l'époque. Mais tout dérange ses contemporains : les couleurs vives, en particulier le vert du balcon, les visages pensifs qui paraissent ailleurs, les corps figés. Le tableau est exposé au musée d'Orsay, à Paris.

Le Penseur

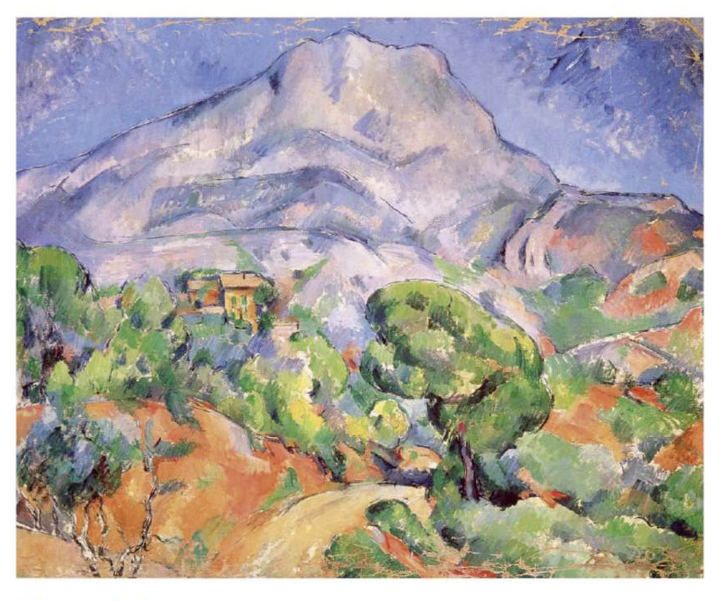
C'est la plus célèbre sculpture d'Auguste Rodin, réalisée en 1880. Le modelage original en plâtre mesure 71,5 cm de haut. Plus de 20 moulages de la sculpture existent. De différentes dimensions, ces épreuves sont des versions agrandies du modelage original. La version définitive de la sculpture est en bronze et date de 1917. On peut la voir au musée Rodin, à Paris.

Vers l'art d'aujourd'hui

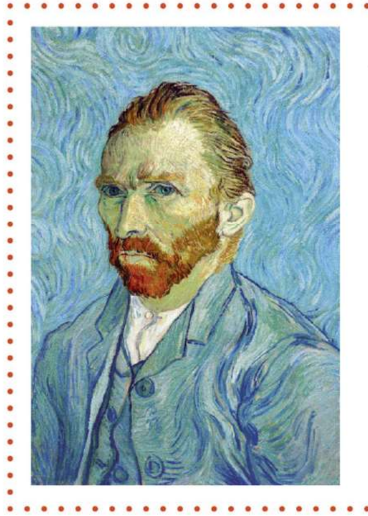
Bal du Moulin de la Galette

Dans le tableau *Bal du Moulin de la Galette*, le peintre français Auguste Renoir capte l'atmosphère des cabarets de la butte Montmartre, à Paris. La lumière, les couleurs vives, les formes floues des nombreux couples enlacés, l'orchestre… tout suggère la fête et le mouvement. En 1877, Renoir présente le tableau à l'exposition des impressionnistes.
Il est aujourd'hui exposé au musée d'Orsay, à Paris.

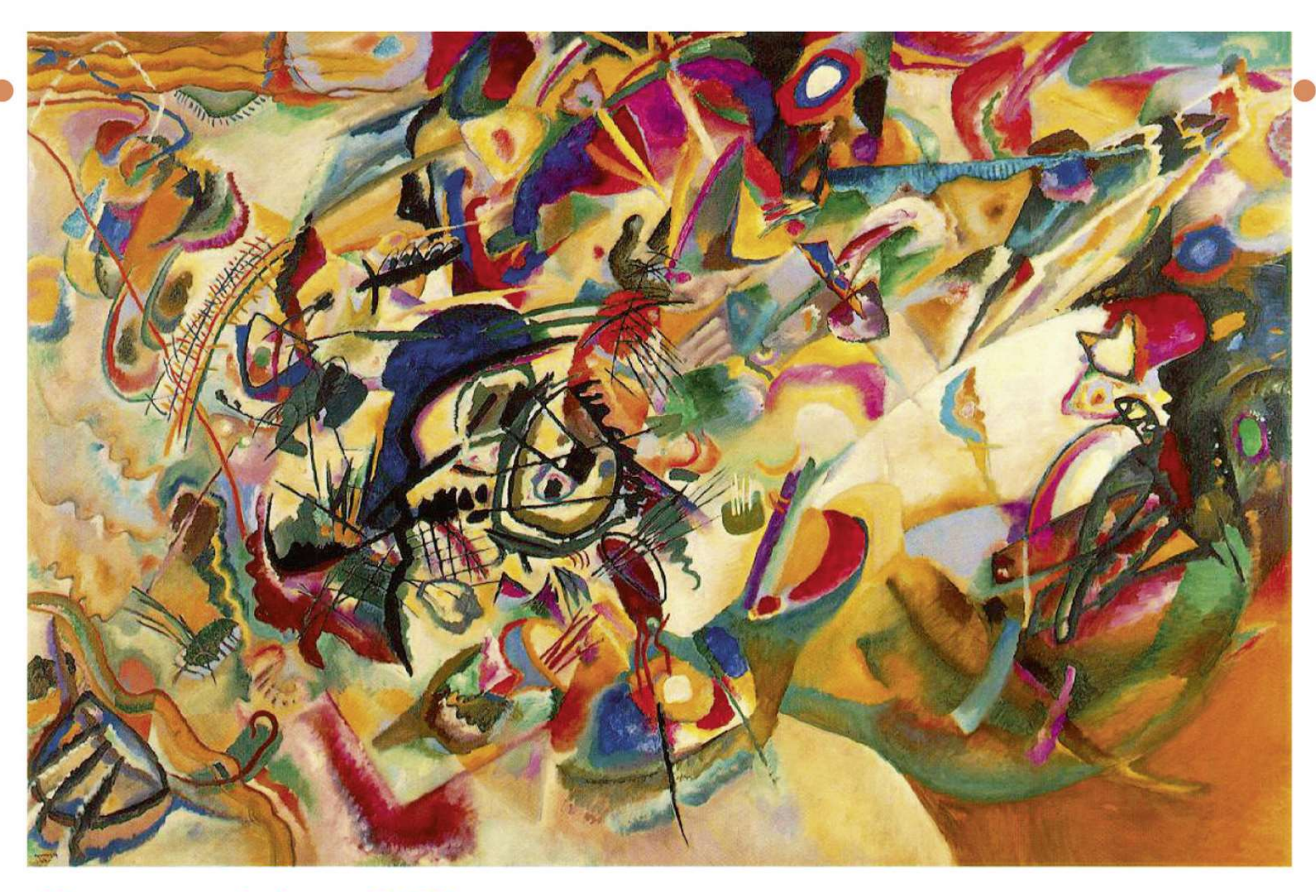
La Montagne Sainte-Victoire

Entre 1885 et 1905, Paul Cézanne peint à de nombreuses reprises ce paysage de Provence, vu comme une succession de lignes et de formes géométriques. Les touches juxtaposées créent tantôt l'ombre, tantôt la lumière. On peut voir les tableaux de la Sainte-Victoire dans de nombreux musées. Celui-ci est exposé au musée de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg, en Russie.

Autoportrait de Van Gogh

Parmi les 43 autoportraits de Vincent Van Gogh, celui de 1889 montre le peintre néerlandais en veste bleu turquoise, sur un fond de même couleur animé par des spirales bleutées.
Par contraste, son visage aux tons orangés et son regard captent l'attention du spectateur.
Les couleurs vives, les coups de pinceaux visibles créent une atmosphère de tension.
La toile est exposée au musée d'Orsay, à Paris.

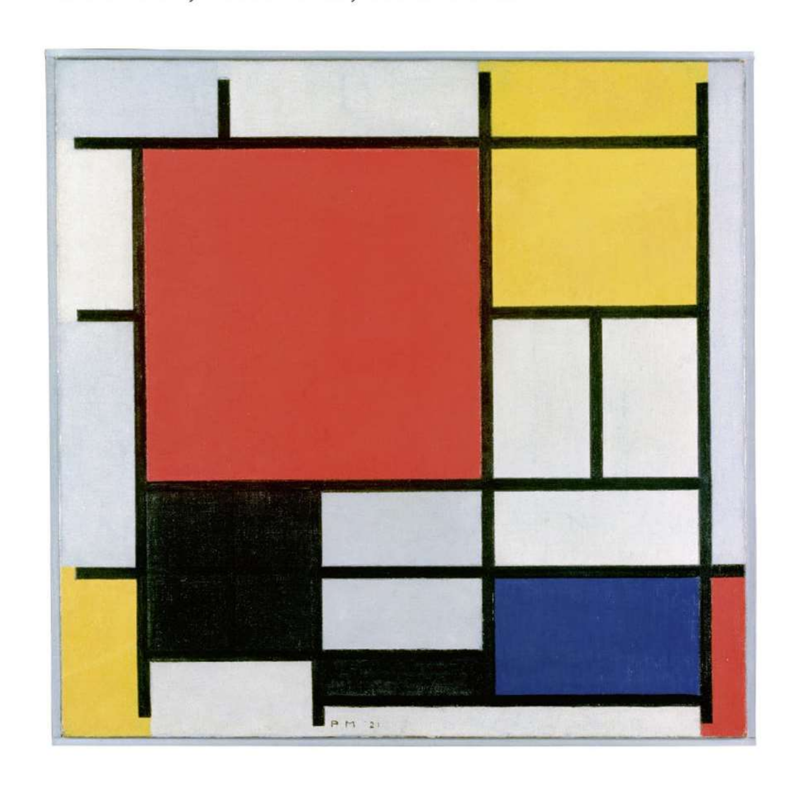

Composition VII

Composition VII est une immense peinture à l'huile du Russe Vassily Kandinsky. Peint en 1913 à Munich, le tableau, tout en mouvement, représente un univers coloré où les formes ne sont plus identifiables. Son titre le rapproche d'un morceau de musique.
Il marque la naissance de l'abstraction en art. Il est exposé à la galerie Tretiakov, à Moscou, en Russie.

Composition en rouge, jaune, bleu et noir

Ce tableau de Piet Mondrian (1921), appartient au néoplasticisme, style inventé par le peintre dans le but de débarrasser la peinture de toute imitation et de réduire la nature aux lignes essentielles : la verticale, l'horizontale. Mondrian s'appuie aussi sur le nombre d'or dans ses compositions, proportion idéale déjà utilisée par les Grecs anciens.
Le tableau est au Musée municipal de La Haye, aux Pays-Bas.

Glossaire

Abbaye : lieu de vie des moines et des religieuses. L'abbaye chrétienne est souvent composée d'une église, d'un cloître et de bâtiments pour la vie des moines.

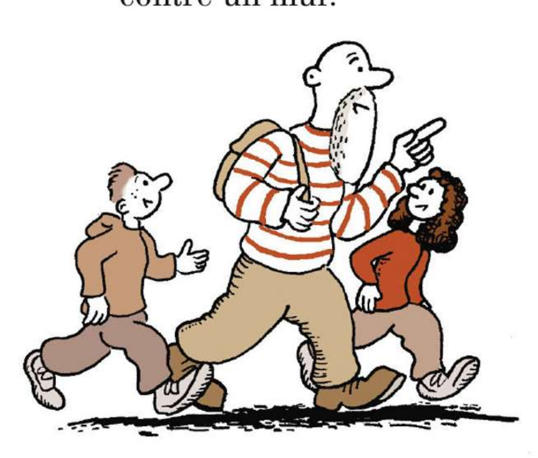
Aplat : en peinture, désigne une surface de couleur uniforme, sans déformation.

Aquarelle : peinture délayée à l'eau, légère et transparente, appliquée généralement sur du papier blanc.

Art pariétal : peintures ou gravures réalisées sur les parois des grottes ou des abris sous roche.

Basilique : grand bâtiment qui servait de marché ou de lieu de rassemblement pour les Romains de l'Antiquité. La basilique est le modèle pour les églises chrétiennes.

Bas-relief : sculptures contre un mur.

Cathédrale : église de l'évêque, prêtre qui dirige plusieurs églises.

Chapiteau : partie élargie au sommet d'une colonne sur lequel repose une poutre ou un entablement. Il peut être décoré de sculptures.

Clair-obscur : dans un tableau, effet consistant à contraster fortement zones claires et zones sombres, suggérant ainsi le relief et la profondeur.

Codex : cahier formé de pages manuscrites reliées ensemble. C'est l'ancêtre du livre.

Contrapposto : mouvement de déhanché du corps : debout, une jambe est fléchie et l'autre droite.

Croquis : dessin fait rapidement, à main levée, sans recherche de détails.

Enluminures : peintures à la main qui décorent les manuscrits. Souvent la couleur dorée est utilisée pour donner de la lumière au texte.

Estampe : image imprimée à partir d'une matrice traitée en relief ou en creux.

Figuratif : se dit d'un art qui s'exprime au moyen de la représentation, plus ou moins fidèle, de la réalité extérieure, par opposition à l'art abstrait.

Fresque : technique de peinture sur les murs. Un enduit frais est appliqué et le peintre doit peindre avant que l'enduit ne sèche.

Glacis : peinture translucide, presque transparente, intervenant, en couches minces et uniformes. On l'utilise pour augmenter la profondeur des couleurs et l'aspect des fonds d'un tableau.

Gouge : ciseau utilisé par le sculpteur ou le graveur sur bois pour la taille du bois ou de la pierre tendre.

Graffiti : inscription ou dessin griffonné par des artistes, ou de simples passants, sur un mur, un monument, un wagon de métro, etc. On parle aussi de « tag ».

Humanisme : mouvement intellectuel et artistique qui s'épanouit surtout dans l'Europe du XVIe siècle. Il fonde ses méthodes et sa philosophie sur l'étude des textes et des monuments antiques.

Icônes : peintures religieuses souvent pourvues de fonds dorés.

Iconoclasme : dans l'Empire byzantin du IXe siècle, doctrine qui a tenté de supprimer les icônes et les images religieuses et d'interdire leur culte.

Insoler : exposer à la lumière solaire ou à celle d'une source lumineuse.

Lapis-lazuli : pierre bleue qui, réduite en poudre, servait à réaliser la couleur bleue très lumineuse.

Loggia : galerie ouverte sur l'extérieur par une colonnade ou des arcades, le plus souvent située en étage.

Mécène : riche personne qui aide, par goût des arts, un artiste. L'aide peut être financière, mais aussi la commande d'œuvres ou la mise à disposition d'un atelier.

Monogramme : emblème qui réunit plusieurs lettres en un seul dessin, avec ou sans ornements. Il constitue souvent la signature d'un peintre ou d'un sculpteur.

Néo-classicisme : tendance artistique de la seconde moitié du XVIIIe siècle et du début du XIXe, qui fait retour aux modèles de l'Antiquité classique.

Peinture a tempera : peinture à base d'eau et d'œuf.

Perspective : technique de la représentation en deux dimensions, sur une surface plane, des objets en trois dimensions tels qu'ils apparaissent vus à une certaine distance.

Pigments : poudres qui, mélangées à une colle, composent une peinture de couleur.

Pilastre : colonne encastrée dans un mur, terminée par une base et par un chapiteau.

Porphyre : pierre rouge ou verte tachetée.

Portrait équestre : œuvre artistique (peinture, sculpture) représentant une personne réelle ou imaginaire montée à cheval.

Profane : qui n'est pas sacré ou religieux.

Retable : tableau vertical souvent composé de plusieurs parties et situé derrière l'autel dans une église.

Rococo : style artistique en vogue en Europe au XVIIIe siècle qui dérive à la fois du style baroque italien et du décor rocaille français.

Ronde-bosse : sculpture autour de laquelle le spectateur peut tourner.

Stèle : grande plaque en pierre dressée généralement porteuse d'inscriptions.

Stuc : matériau imitant le marbre, composé ordinairement de chaux ou de plâtre fin.

Triptyque : œuvre peinte ou sculptée en trois panneaux, dont les deux volets extérieurs peuvent se refermer sur celui du milieu.

Trompe-l'œil : peinture ou décor qui donne à distance l'illusion de la réalité, en particulier la profondeur alors qu'il s'agit d'une surface plane.

Index

Index des œuvres représentées

Crédits des reproductions

Certains artistes majeurs du XXe Siècle ne sont pas évoqués ou représentés dans cet ouvrage, d'autres très peu compte tenu de l'importance de leur œuvre. Cela tient à la difficulté ou à l'impossibilité d'obtenir les droits de dessiner ou de reproduire leurs œuvres.

152b *La Femme au chapeau* d'Henri Matisse, avec l'aimable autorisation des héritiers Matisse. 155b *Les Demoiselles d'Avignon* de Pablo Picasso © Succession Picasso 2017 © Digital Image, The Museum of Modern Art, New York/Scala, Florence; 156h *Compotier et cartes* de Georges Braque © SABAM Belgium 2017; 157m *Fontaine* et *Bicycle* de Marcel Duchamp © Succession Marcel Duchamp /SABAM Belgium 2017; 158m *Chant d'amour* de Giorgio de Chirico © SABAM Belgium 2017; 159m *Persistance de la mémoire* de Salvador Dali © Fundacio Gala-Salvador Dali/SABAM Belgium 2017; 159m *La trahison des images* de René Magritte © Ch. Herscovici SABAM Belgium 2017; 161h Roy Lichtenstein © SABAM Belgium 2017; 161m Quatre *Marilyn* d'Andy Warhol © The Andy Warhol Foundation/SABAM Belgium 2017; 162h *Maman* de Louise Bourgeois © Louise BourgeoisTrust/SABAM Belgium 2017; 162m *Trois personnages dans une pièce* de Francis Bacon © SABAM Belgium 2017; 1 66g © Jean-Gilles Berizzi/Wikimedia Commons; 166m © Klaus D. Peter/Creative Commons; 166b © Mathias Kabel/Creative Commons; 167g © J.M. Coblence; 167m © Christian Musat/Shutterstock.com; 167b © J.M. Coblence; 168h © Wikimedia Commons; 168g © Musée du Louvre/Marion Augustin; 168d © Musée du Louvre/J.M. Coblence; 169h © Philip Pikart/Neues Museum Berlin/Creative Commons; 169m © Michel Pierre; 169b © Musée du Louvre/J.M. Coblence; 170h © Google Art Project ; 170g © Die Buche/Wikimedia Commons; 170d © Mountain/Wikimedia Commons; 171h © Musée du Louvre/Marion Augustin; 171m © J.M. Coblence; 171b © Medea/ Wikimedia Commons; 172h © J.M. Coblence; 172m © Till Nlermann/Vatican Museums/Wikimedia Commons; 172b © Borisov/Shutterstock.com; 173h © Lopatin/Shutterstock.com; 173m © Andres Wolochow/Shutterstock.com; 173b © Jebulon/Naples National Museum/Wikimedia Commons; 174h © V. Voe/Shutterstock.com; 174m © DR; 174b © Jorisvo/Shutterstock.com; 175h © Jean Durieu/Shutterstock.com; 175m © Borne Miram/Shutterstock.com; 175b © Musée du Louvre/Wikimedia Commons; 176g © Turismo Padova/DR; 176d © Musée Condé, Chantilly/Wikimedia Commons; 177h © Patrick Rogers/Creative Commons; 177m © Couvent San Marco, Florence/Wikimedia Commons; 177b © Uffizi Galleries/Google Art Project; 178h © Haltadefinizione/Ministère italien de la culture/Wikimedia Commons; 178m © Archives Casterman; 178b Raphaël © Elsa Lambert/C2RMF/Wikimedia Commons; 179h © Galerie de l'Académie, Venise/Wikimedia Commons; 179d © Museo del Prado/Wikimedia Commons; 179b © Museo del Prado/Wikimedia Commons; 180h © Archives Casterman; 180b © Galeriaonline/ Museo del Prado/Wikimedia Commons; 181g © Gaspar Alves/Wikimedia Commons; 181m © Lafit86/Galleria Borghese/Wikimedia Commons; 181d © Archives Casterman; 181b © Michel Pierre, Archives Casterman; 182h © Musée du Louvre/J.M. Coblence; 182m Museo del Prado/Wikimedia Commons; 182b © Musée du Louvre/J.M. Coblence; 183g © Musée du Louvre, Archives Casterman; 183d © Google Art Project/Wikimedia Commons; 183b © Google Art Project/Wikimedia Commons; 184g © Allart/Musée d'Orsay/Wikimedia Commons; 184d © Archives Casterman; 184b © Musée d'Orsay/J.M. Coblence; 185h © Galerie Tretiakov Moscou/Wikimedia Commons; 185b © Gemeentemuseum Den Haag/ Wikimedia Commons.

Casterman
Cantersteen 47, boîte 4
1000 Bruxelles
Belgique

www.casterman.com

ISBN: 978-2-203-20892-6
N° d'édition: L.10EJDN002345.N001

Achevé d'imprimer en août 2020, en France, par G. POLLINA,
(Zone industrielle de Chasnais, 85407 Luçon Cedex)
Dépôt légal: octobre 2020 ; D.2020/0053/340
Déposé au ministère de la Justice, Paris (loi n°49.956 du 16 juillet 1949
sur les publications destinées à la jeunesse).

Avec la collection TOUTenBD, c'est facile d'être curieux !

Le monde actuel en BD

La démocratie

L'Europe

L'économie

L'Histoire de France en BD

L'intégrale : De la préhistoire à nos jours

De la préhistoire à l'an mil

Du Moyen Âge à la Révolution

De 1789 à nos jours

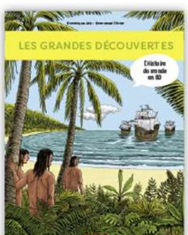
Vercingétorix et les Gaulois

- Saint Louis et le Moyen Âge
- François Ier et la Renaissance
- Louis XIV et Versailles
- La Révolution française
- Napoléon et l'Empire
- La Première Guerre mondiale
- La Seconde Guerre mondiale
- De Gaulle et le XXe siècle

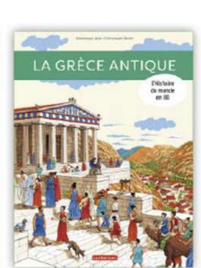
L'Histoire du monde en BD

Rome et son empire

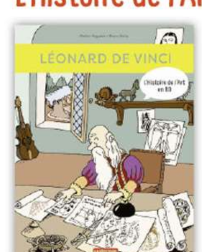

Les grandes découvertes

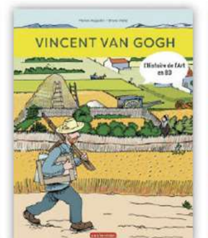

La Grèce antique

L'Histoire de l'Art en BD

Léonard de Vinci

Vincent Van Gogh

Monet et les impressionnistes

La Mythologie en BD

Les douze travaux d'Héraclès

Prométhée

Isis et Osiris

Thésée et le Minotaure

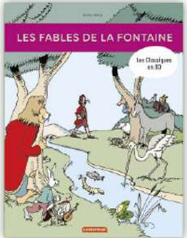
Les Métamorphoses d'Ovide

- La naissance de Rome
- Jason et la Toison d'or
- L'Odyssée
- La guerre de Troie
- Zeus, le roi des dieux

Les Classiques en BD

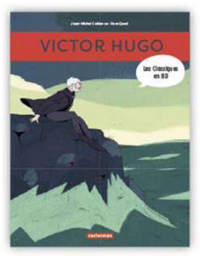
Les Chevaliers de la Table ronde

Les Fables de La Fontaine

Molière

Victor Hugo

Les Sciences en BD

L'évolution: de la naissance de la Terre à nos jours

L'Évolution de L'Homme

Chez Casterman et nulle part ailleurs